用SAI描绘可爱的女孩子

[日]晴朗牧场　编著
王　森　译

- 充满魅力的眼睛和表情。用“柔光”营造透明感
- 活用蒙板功能，使上色更有效率
- 重阴影再现头发的柔软质感
- 绘画风、时尚写真风、动画风，不同风格的最终润色

辽宁科学技术出版社

上架建议：绘画技法

ISBN 978-7-5381-7806-7

9 787538 178067 >

定价：42

更多精彩图书尽在辽宁科技网络书店，为您提供全新正版、低折优惠、方便快捷的服务。快来登录吧！

淘宝商城：http：//lkjcbs.tmall.com/
淘 宝 店：http：//shop36528228.taobao.com/
联系电话：024-23284502 QQ：1173930104
联 系 人：何桂芬

用SAI描绘可爱的女孩子

[日]晴朗牧场　编著
王　森　译

辽宁科技大学出版社
沈　阳

SAI DE ONNANOKO WO KAWAIKU KAKOU!
©2011 sideranch. All rights reserved
First published in Japan in 2011 by ASCII MEDIA WORKS INC.
Simplified Chinese translation rights arranged with ASCII MEDIA WORKS INC.
Through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

©2013，简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。
本书由日本ASCII MEDIA WORKS INC.授权辽宁科学技术出版社在中国范围独家出版简体中文版本。著作权合同登记号：06-2012第191号。

版权所有 · 翻印必究

图书在版编目（CIP）数据

用SAI描绘可爱的女孩子 / 日本晴朗牧场编著；王森译.
—沈阳：辽宁科学技术出版社，2013.2
ISBN 978-7-5381-7806-7

Ⅰ.①用… Ⅱ.①日… ②王… Ⅲ.①动画制作软件 Ⅳ.①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第297853号

出版发行：辽宁科学技术出版社
（地址：沈阳市和平区十一纬路29号 邮编：110003）
印 刷 者：辽宁美术印刷厂
经 销 者：各地新华书店
幅面尺寸：170mm × 240mm
印　　张：10
字　　数：100 千字
出版时间：2013 年 2 月第 1 版
印刷时间：2013 年 2 月第 1 次印刷
责任编辑：宋纯智　朱悦玮
责任校对：栗　勇

书　　号：ISBN 978-7-5381-7806-7
定　　价：42.00 元

投稿热线：024-23284367
邮购热线：024-23284502
本书网址：www.lnkj.cn/uri.sh/7806

序言

说到电脑插画，恐怕大家脑海中首先浮现出来的就是各种少女插画吧。不管是浏览 PIXIV 网站的投稿作品，还是各种绘画的展示板，大部分都是少女主题的插画，而且被描绘出来的少女魅力也赋予了插画更加生动的吸引力。

华美的少女插画给了绘画师极大的创作发挥空间，因此不管男女画家都很喜欢创作少女插画，而且大部分人都是怀着“画出自己心目中最可爱少女”的心情来创作的，所以绘画师的人气也很大程度的受到他们所创作的少女插画水准的影响。

少女插画不仅在网络上受到追捧，最近很多商品也以少女插画之“萌照”作为包装宣传等被应用在很多其他场合，受到很多人的喜爱，由此出现了一大批“想看少女插画”和“想创作少女插画”的人群，那么如何才能画出华美的少女插画呢?

不管是梦幻世界的空灵女子，还是懵懂可爱的纯真少女，少女插画有着各种各样的风格，需要根据不同的类型采取不同的画法。另外女孩子不管是发型还是身姿都区别于男生，特别是通过服装和装饰品的绘制更能渲染出女孩子的独特魅力。

本书主要是以少女插画为主题，阐述作为绘画师如何创作少女插画的各种方法，如何在绘画创作中表现女孩子特有的可爱感、柔弱感、华美感，相信通过阅读本书，您一定可以有所收获。

最后希望不管是绘画初学者还是专业绘画师，在阅读本书后如果可以认识到创作少女插画最重要的是表现人物的独特魅力，并且参考书中讲述的绘画方法创作出更加优秀的作品的话，我们将不胜荣幸。

全体创作人员

* 本书中大多使用 Paint Tool SAI 绘图软件，因此书名的开头是“SAI”。不过即使所用的软件不同，绘制方法，混合模式或者不透明喷涂以及工具的区分，色彩的调整等基本操作都是相通的，因此不管是用 SAI 还是其他软件都可以操作。

CONTENTS 目录

本书配图：和锖

第1章 如何在插画中描绘出少女的特有气质

描绘少女插画的注意事项 008

作品1 印象风格——怀抱玩偶的萌系少女

绘画 / 文章：步子 ……010

插画中少女发型的区分 017

作品2 华美风格——点缀在美妙装饰物中的少女

绘画 / 文章：哈利卡萌 ……018

作品3 梦幻风格——空灵世界中的读书少女

绘画 / 文章：卡卡 ……030

第2章 如何在插画中展现少女的魅力

作品1 以仰视角度描绘玩游戏的少女组合

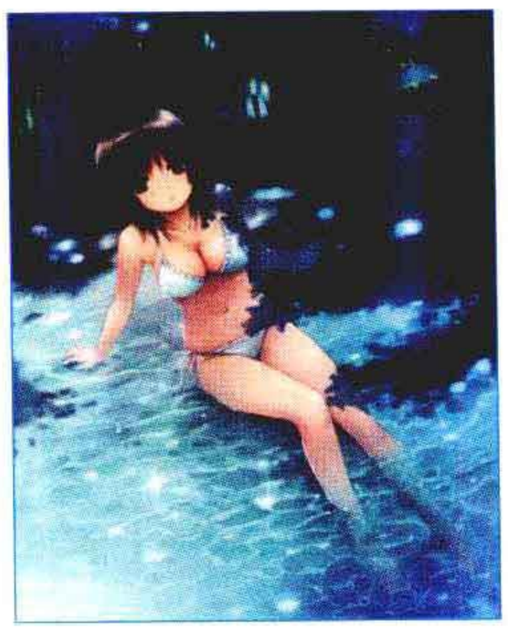
绘画 / 文章：昼间行灯 ……042

作品2 花舞少女

绘画 / 文章：恋 ……054

作品 3 泳装少女写真

绘画 / 文章：珈琲贵族 ……074



第 3 章 如何绘制绚烂缤纷的少女插画

作品 1 璀璨平安夜的帅气少女（水彩漫画风）

绘画 / 文章：零吉 ……084

作品 2 红叶飘舞中的和服女子

绘画 / 文章：葛西心 ……104

作品 3 聚会的魔法少女

绘画 / 文章：安娜 ……120

作品 4 穿水手服的少女

绘画 / 文章：木五倍子 ……132

作品 5 魔幻世界的铠甲女战士

绘画 / 文章：五十铃 ……148

阅读本书的注意事项

本书以“少女插画”为主题，通过解析 11 位绘画师的插画作品，详细阐述了使用电脑绘制少女插画的操作方法。根据作品风格分列 3 章，每章各有侧重进行了讲解。

首先在第 1 章的作品中，重点阐述了人物风格和饰品的搭配以及色调的使用方法。除此之外还以图解的方式讲解了一些绘画的注意事项，“描绘少女插画的注意事项”和“插画中少女发型的区分”两篇内容请结合作品解析一并阅读。

然后在第 2 章的作品中，主要介绍了以朦胧背景衬托人物魅力的插画作品。3 部作品虽然各有侧重，但是在各自的绘制创意方面都非常值得参考。

最后在第 3 章的作品中，汇集了各种风格的女孩子插画，重点阐述她们各自的搭配、服装以及不同风格的绘制方法。

另外在作品解析中穿插了一个专栏，讲述“服装造型和装饰品”的绘制方法，作为少女插画的重要部分，如何绘制服饰才可以更好地衬托人物的性格，我们以各种服装造型和装饰品的绘制方法为例进行了专栏解析。

书中作品大多使用 SAI 绘图软件，因此书名的开头是“SAI”，不过即使所用的软件不同，关于混合模式或者不透明喷涂，工具使用的区分等基本操作都是相通的。

第一页刊登的是各作品的完成图。在对应用软件、绘画注意事项以及关键细节进行解说后，过程讲座就正式开始。

按照绘画顺序出现的画面，以及使用工具与功能等画面截图进行详细的解说。

第1章

如何在插画中描绘出少女的特有气质

绘制重点——并非单纯绘制少女形象而要突出少女的独特气质

难点问题——如何才能表现出少女的可爱美丽呢？我们将在本章的实例中通过对服装、发型、饰品等绘制方法的阐述讲解这个问题。

※第1章“作品1”中介绍的作品。（作画：步子）

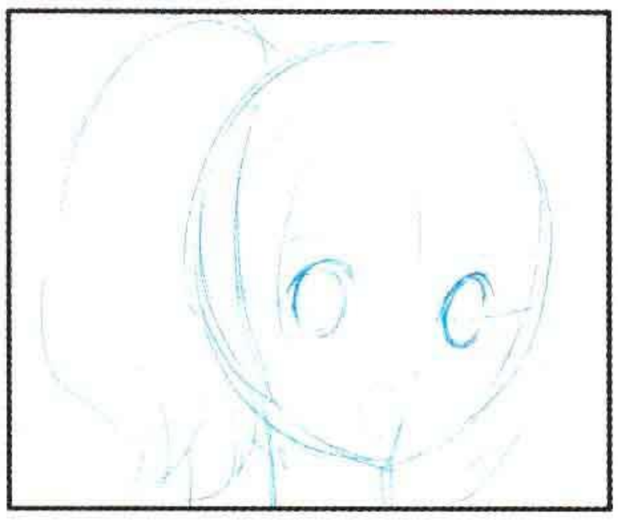
描绘少女插画的注意事项

如何才能在插画中表现出女孩子特有的美丽呢？我们将在以下内容中对相关注意事项进行详细的说明。

插画：继续开始

1）首先要画出可爱的脸庞

在描绘女孩子脸部时，一定要注意整体轮廓以及眼睛、鼻子、嘴巴的位置安排和大小。眼睛大致应该放在整个脸部的中心或者中心略微偏下一点的位置，鼻子和嘴巴一定要画得小巧，这是画出可爱脸庞的窍门所在。

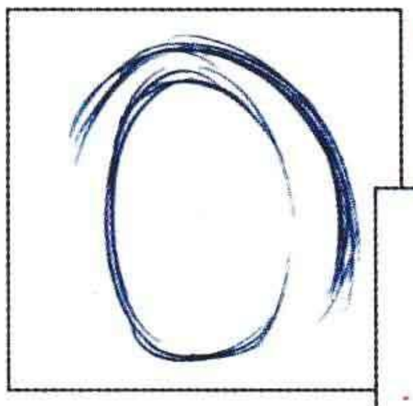


❶ 眼睛要画得大一些，鼻子和嘴巴小一些，脖颈柔细一些，可以在面部中心拉一个十字线，以避免比例失调，均衡安排各个部位的位置。

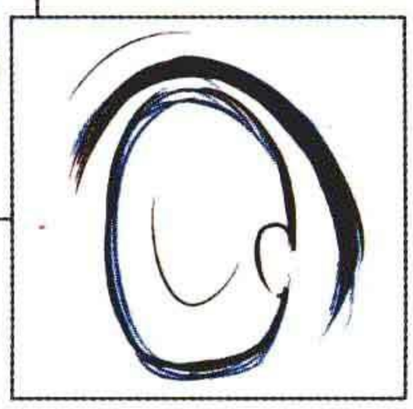
❷ 头发可以用大波浪的曲线描绘，不仅局限于头发，在女孩子插画中很多时候都可以采用曲线来绘制女孩子特有的柔美。

❸ 最后将最为引人注目的眼睛涂上颜色，鼻子使用一点阴影操作即可，脸庞加入少许粉红色会显得更加可爱。

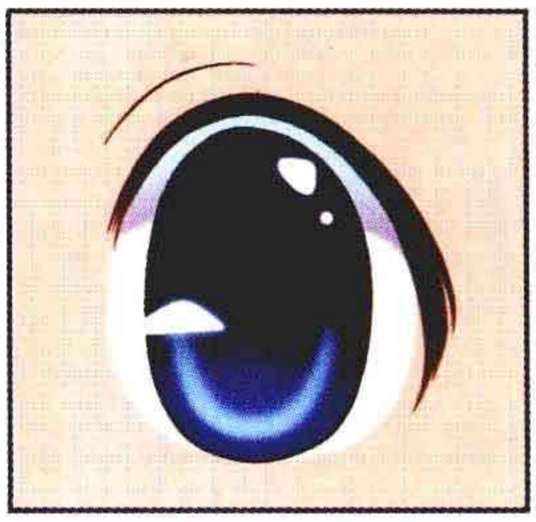
2）其次要画出充满魅力的眼睛



❶ 先勾勒出眼睛的大致形状。



❷ 边调整睫毛的浓度边画出整个眼睛的轮廓，睫毛是女孩子特有气质的表达点，因此一定要仔细绘制。



❸ 在瞳孔处多加入一些闪光可以让眼睛更富有女孩子特有的璀璨闪亮感。

在浏览插画时最吸引大家的就是人物的眼睛了，因此眼睛的绘制往往成为绘画师最下功夫的地方。虽然绘制方法因人而异，但是大多都会采用加入闪光或者调整渐变色来营造眼睛的清纯澄澈感。

3）最后要绘制与人物相得益彰的服饰和身姿

●头部

可以用帽子、发夹或者蝴蝶结来装饰头部，展现女孩子的可爱。

●身姿

尽量以向内收缩的感觉来勾勒身姿，这样比较容易表达出女孩子的柔弱感和温顺感。

●衣服

绘制少女插画时服饰方面需要足够的细致和耐心，比如可以使用百褶裙，营造出活泼的蓬松感，比较适合可爱的女孩子。

●配饰

如果可以给人物搭配一个手提包或者抱一个玩偶，可爱感将会大大提升。

●腿部

绘制穿裙子的女孩的话，可以搭配时尚的连裤袜或者高筒的袜子，再配上精致的小鞋子，女孩子特有的可爱感顿时跃然纸上。

*在此介绍的各个绘制环节除了 SAI 之外，其他的绘制软件也同样适用。

●收集绘画素材

关于服饰和各种搭配的装饰物件，平时可以参考一些时尚杂志或者明星的宣传照，收集一些可用的素材保存下来备用。

作品

1 印象风格——怀抱玩偶的萌系少女

绘画 / 文章：步子

作品解析与操作指南

本篇从素描阶段到最后成品完全在电脑环境中操作，绘制时要充分运用软件的功能，注意人物质感的刻画，以营造出柔美温馨的画质效果。

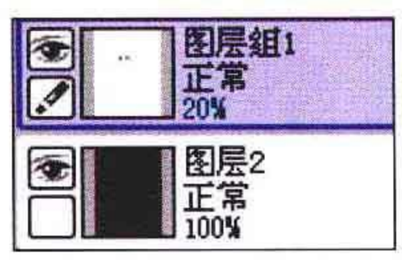
☆使用软件：SAI　OS：Windows XP

构思好题材和布局后开始作画吧～

① 勾勒出大致轮廓，将各个部位的整体布局安排好。

❶ 打开新建图层，用“铅笔”笔刷画出底稿。虽然最终完成的作品不会留下这些铅笔线条，但是作为配色的参考点一定要将素描部分仔细画好。

❷ 做好上色的准备，底稿只是用来做参考的，因此为了避免影响上色，可以将图层的不透明度下调至20%。



❸ 给肌肤上色时，为了呈现透明感，在素描图层的下面再设置一个新图层，使用1色进行喷涂。

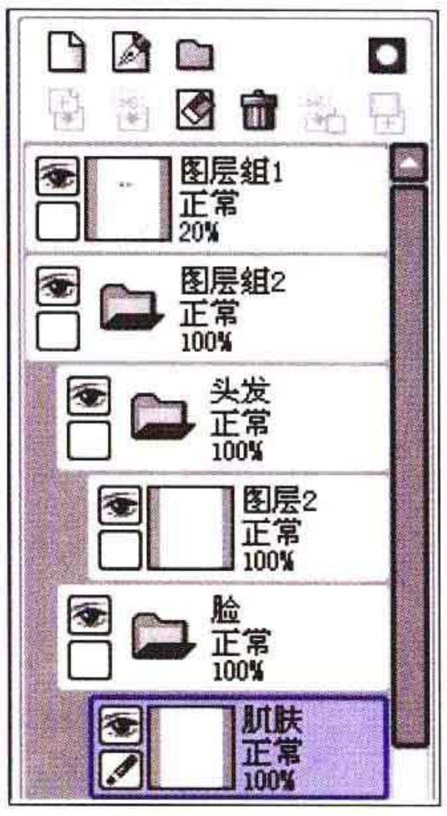
大蝴蝶结

在整体淡雅的造型中，醒目的大红蝴蝶结不但让人物显得更加可爱，而且也很好地收紧了整个画面，同时也起到了视觉上的衬托效果，让蝴蝶结旁边的大眼睛更加引人注目。

蓬蓬短裤

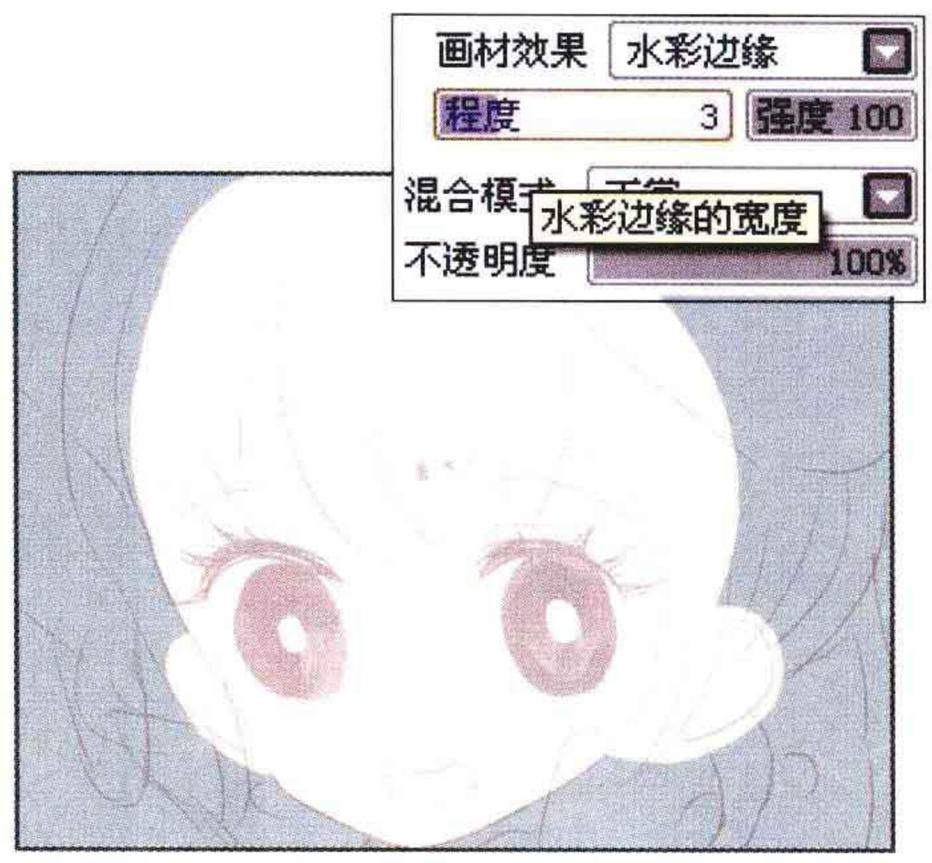
连衣裙下面是尽显少女情怀的蓬蓬短裤，简洁的设计更加突显了少女的清纯本色。

② 绘制脸部的细节，进行描边上色。脸庞是插画中最引人注目的部分，因此一定要仔细操作。



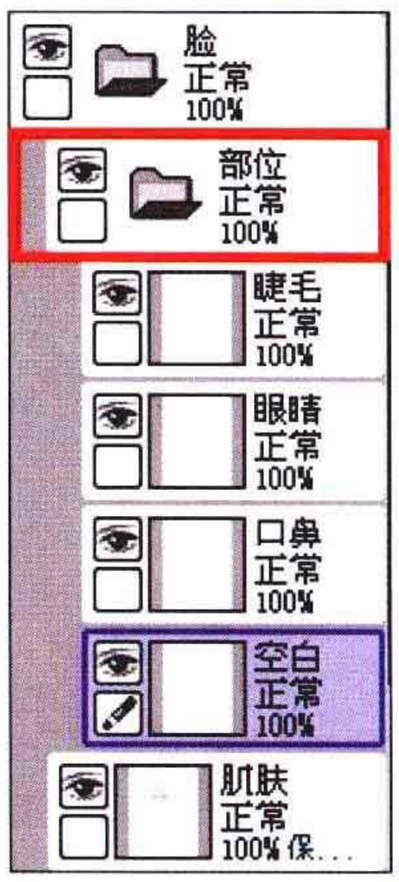
❶ 将“肌肤”“头发”等各个部位分别建立图层进行上色。

❷ 用“铅笔”笔刷给肌肤上色，将“画材效果”的“水彩边缘”调至程度3，这样边缘的线条颜色就会变深。

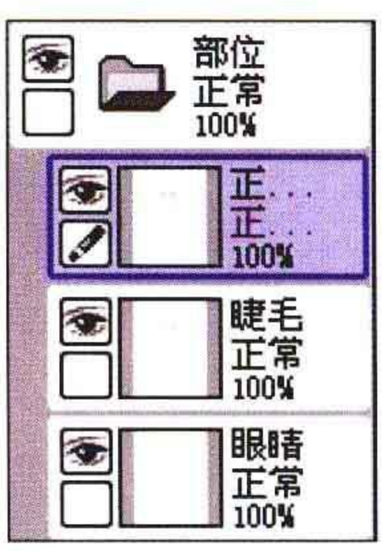


❸ “头发”也和“肌肤”一样用“铅笔”笔刷上色，设定为“水彩边缘”，并且为了避免颜色溢出，“肌肤”的图层还需要勾选“保护不透明度”，最后用“水彩笔”笔刷加入面颊的粉红色。

❹ 将脸庞的各个部位分别上色，首先在“肌肤”图层的上面建立图层组，然后在里面分别设置“睫毛”“眼睛”“口鼻”“空白”等图层。



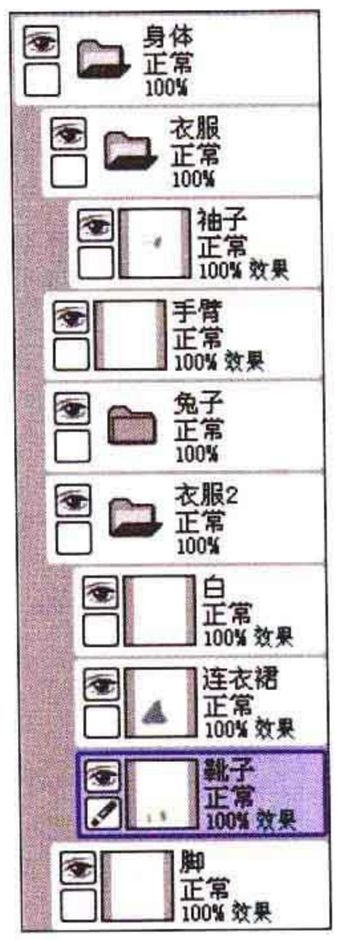
❺ 眼睛或嘴巴等个体上色时不用设定“水彩边缘”，配合“肌肤”图层直接进行绘制即可，等眼睛嘴巴的底色上完后，擦掉素描的线条就可以了。



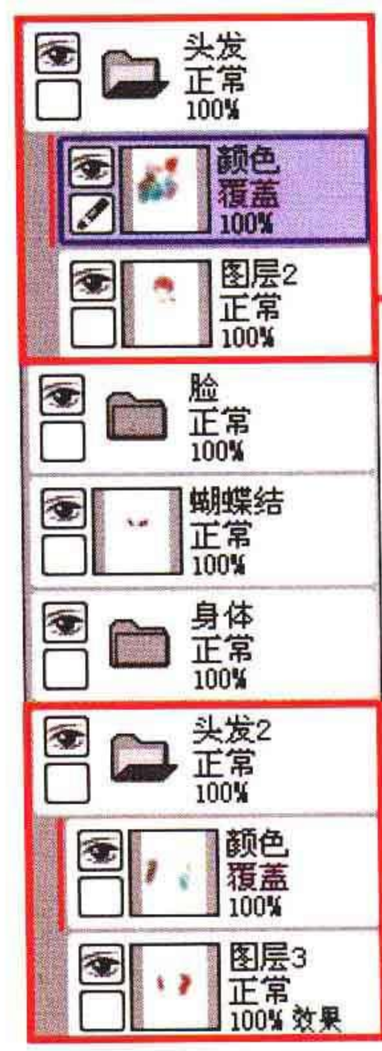
❻ 瞳孔部分上色时将“眼睛”图层勾选“保护不透明度”，用“水彩笔”笔刷叠加上色，最后将混合模式调至“正片叠底”，加入阴影部分和脸颊红色，整个脸部的上色就算完成了。

③ 接下来是头发和身体部分，选择淡雅舒缓的颜色，注意整体色调的统一仔细进行上色。

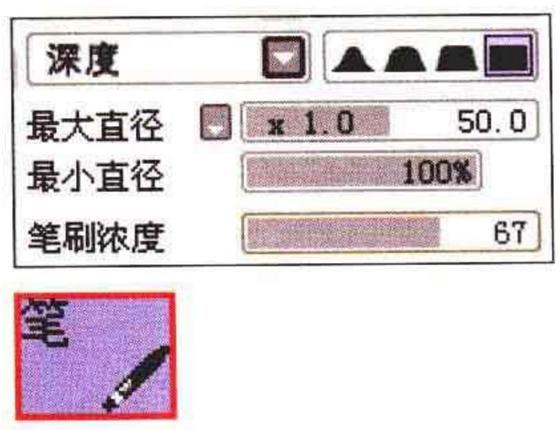
❶ 注意先后顺序，将各个部位分别设置图层。



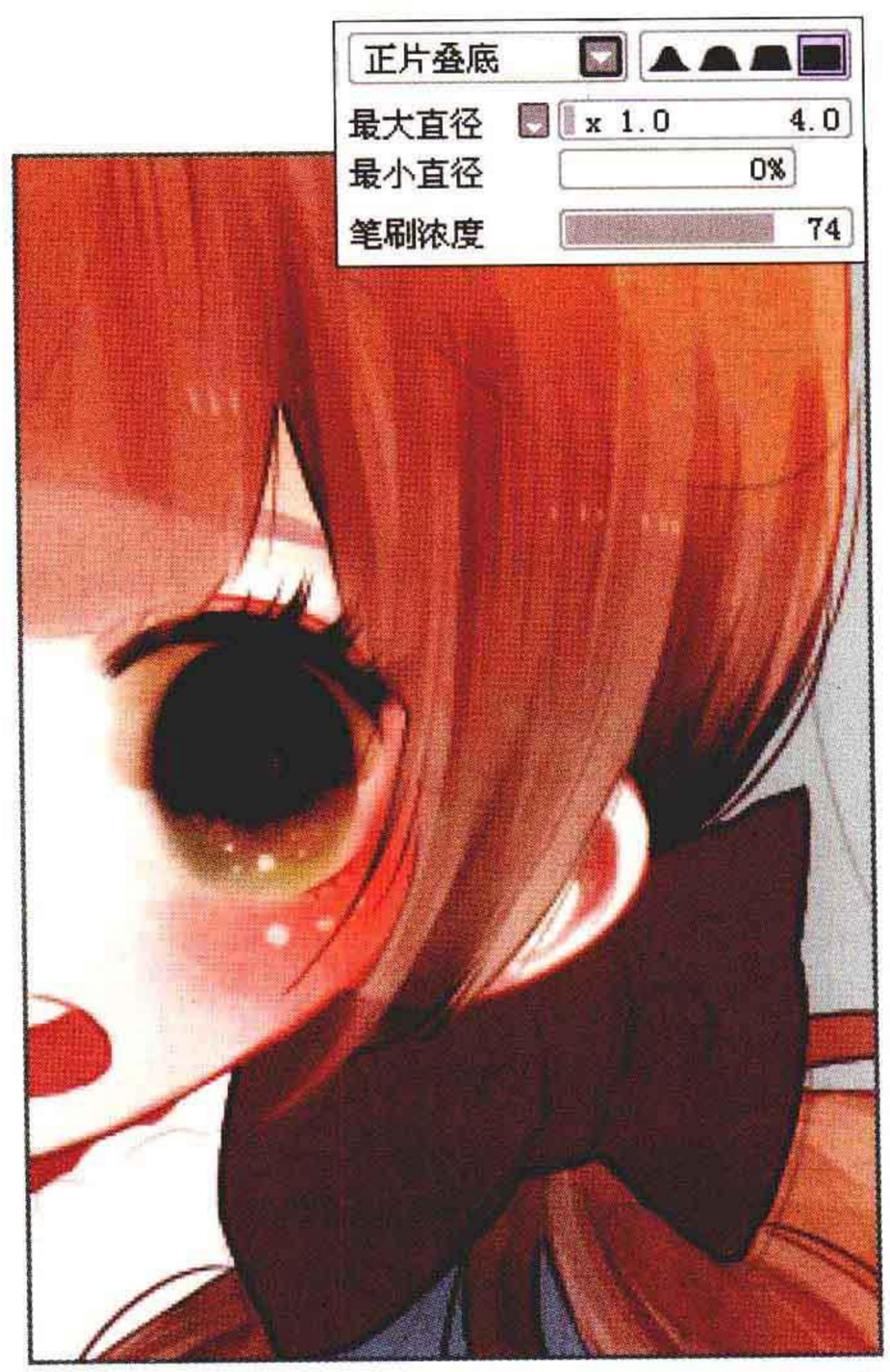
❷ 一边用“铅笔”笔刷涂抹底色，一边将大致形体勾勒出来。每个图层都将“画材效果”的“水彩边缘”调至程度3来操作。



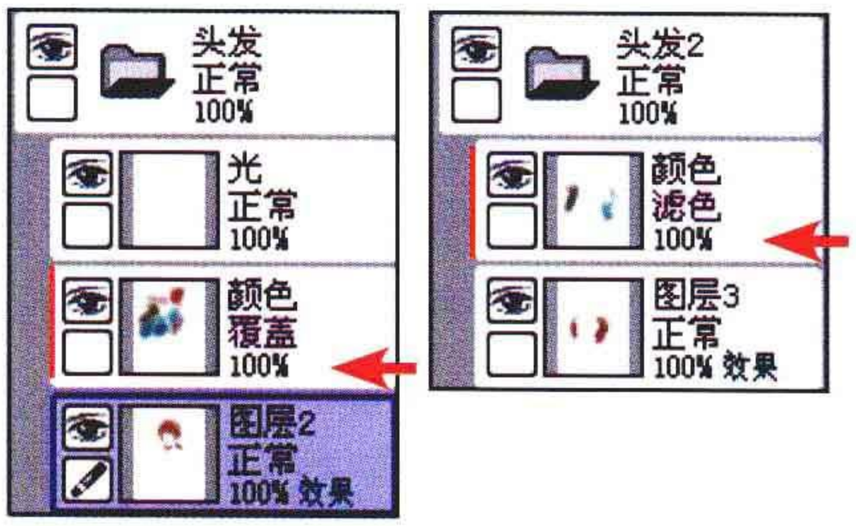
❸ 脸庞周围的头发注意区分成头部和肩部两个图层来操作。



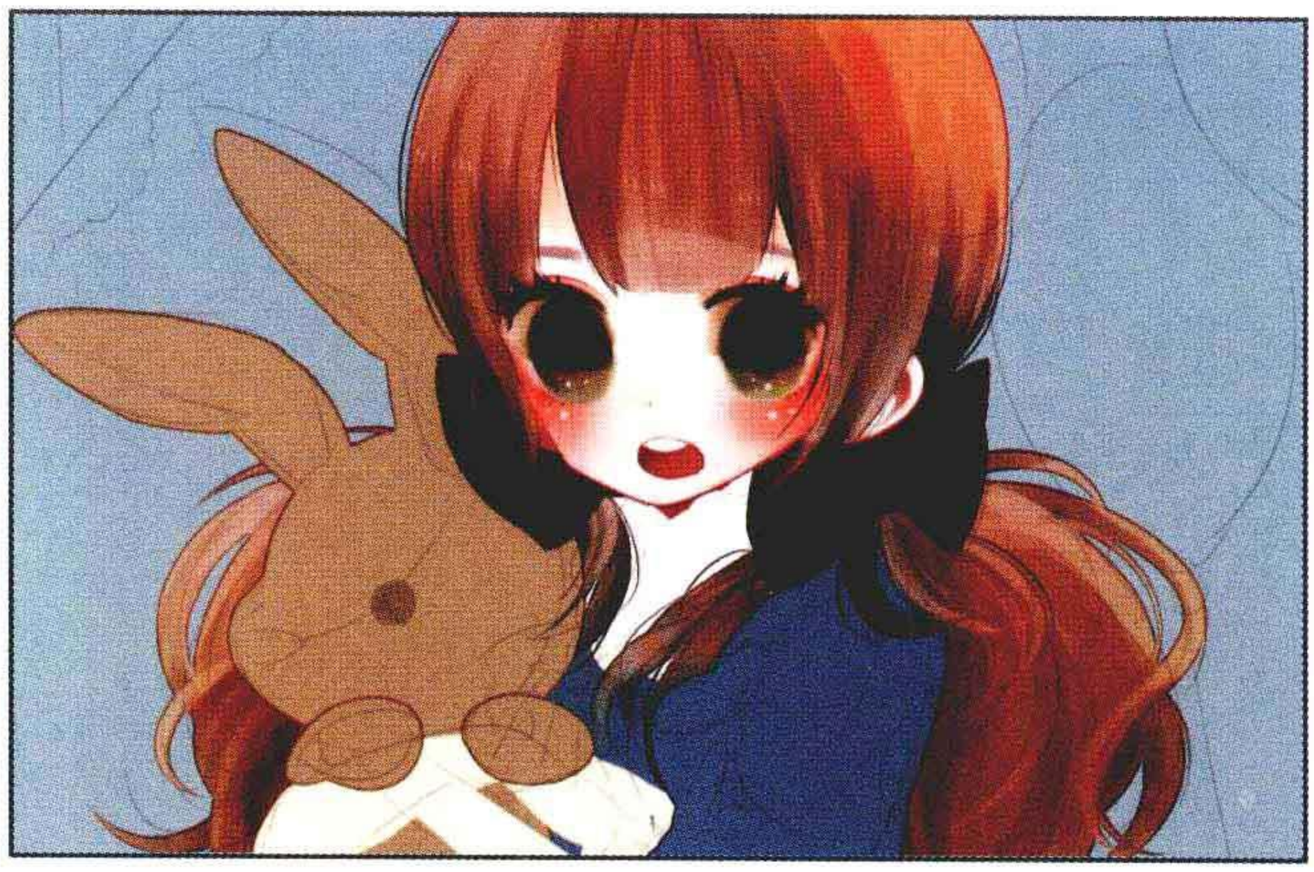
❹ 头发部位不是使用“铅笔”笔刷而是“笔”笔刷，将绘画模式调至“深度”，一边控制用色一边将头发的流畅和层次感描绘出来。

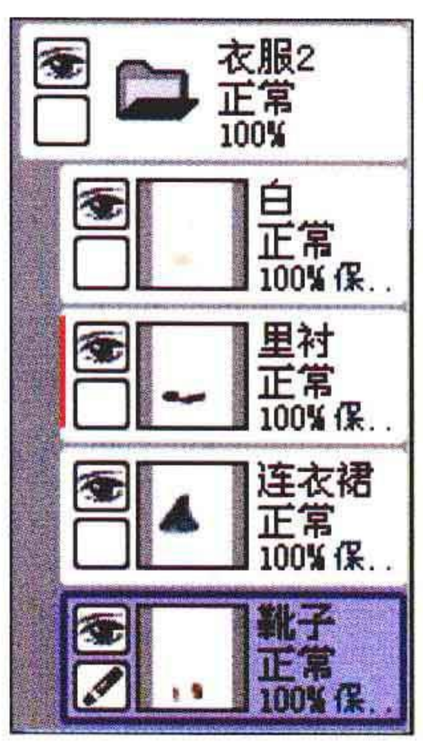


❺ 发丝的细节描绘仍然使用“笔”笔刷，将图层勾选“保护不透明度”，笔刷的绘画模式调至“正片叠底”来操作。



❻ 将“头发”图层的混合模式设为“覆盖”，“头发2”的图层设为“滤色”，选用“水彩笔”笔刷调出鲜艳的发色，同时勾选“剪贴图层蒙板”进行叠加上色。

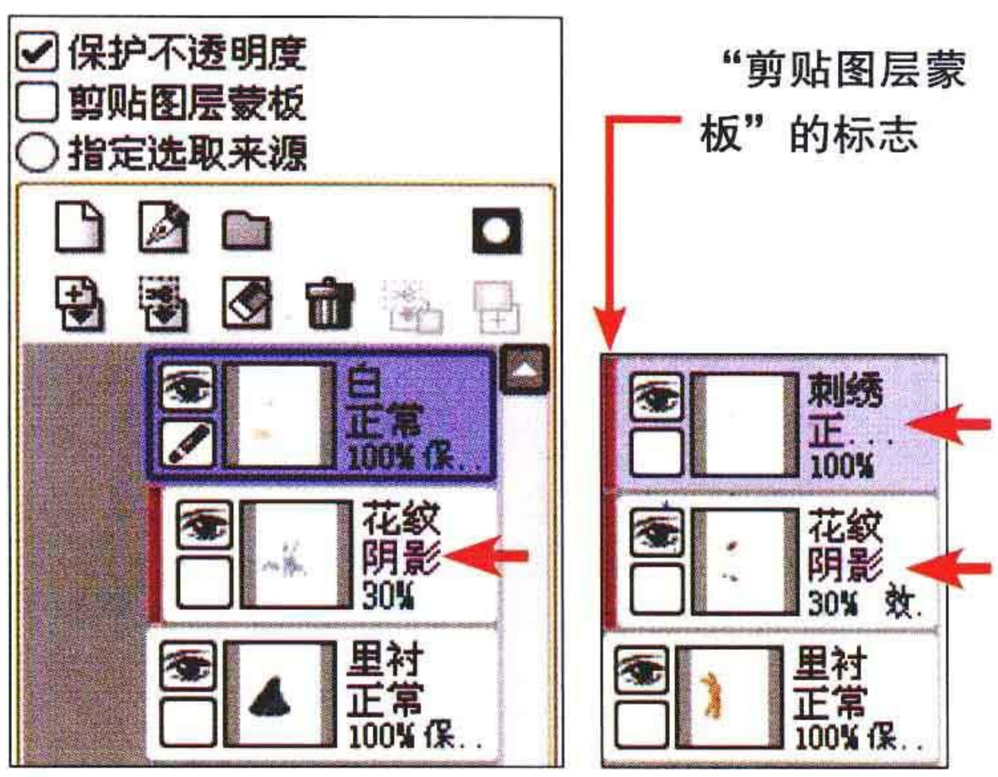




❼ 衣服和玩偶上色时也注意将图层的“保护不透明度”勾选后再进行操作。

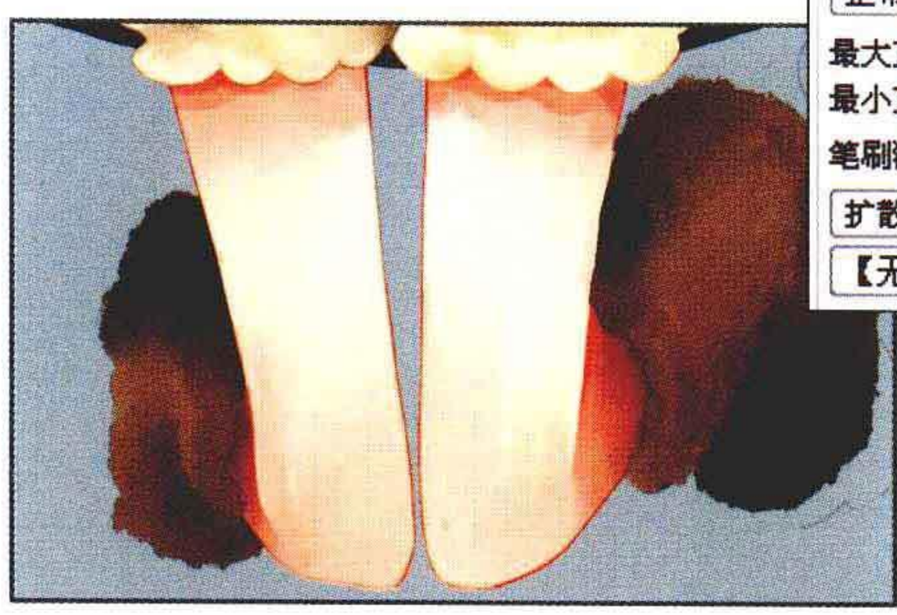
❽ 衣服与玩偶的阴影和褶皱部分可以使用绘画模式设为“深度”的“水彩笔”笔刷或者设为“正片叠底”的“笔”笔刷来绘制。

④ 通过上色将服饰和玩偶的样式细节描绘出来，充分体现质感，提升设计精致度。



❶ 在样式图层上面新建一个图层，勾选“剪贴图层蒙板”。

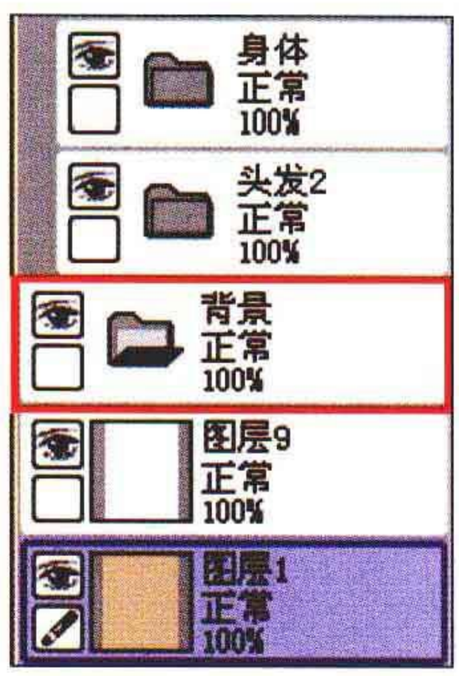
❷ 使用“笔”笔刷，勾画出连衣裙的竖纹和水珠等细节。如果服饰颜色比底色要深的话就选用混合模式的“阴影”，然后将之前描绘的阴影和裙摆等进行修色吻合。



❸ 为了展现鞋子的蓬松质感，可以将“水彩笔”笔刷的形状设为“扩散”，先绘制出蓬松的感觉，再用“笔”笔刷雕刻皮毛的纹理。

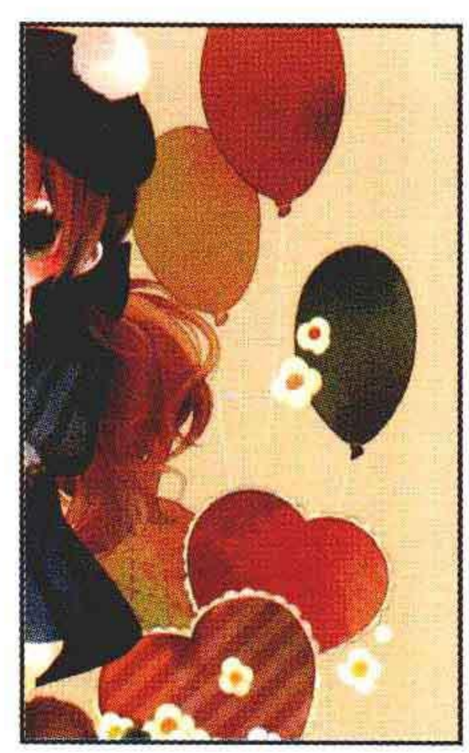
❹ 帽子上小球的蓬松感也采用上述方法绘制。

⑤ 最后给背景上色，注意与人物的颜色搭配吻合，突出印象风格。



❶ 在“头发2”的下面设一个“背景”图层组，仍旧是分别设置图层依次进行上色。

❷ 将“图层1”的背景色调为浅米黄色。



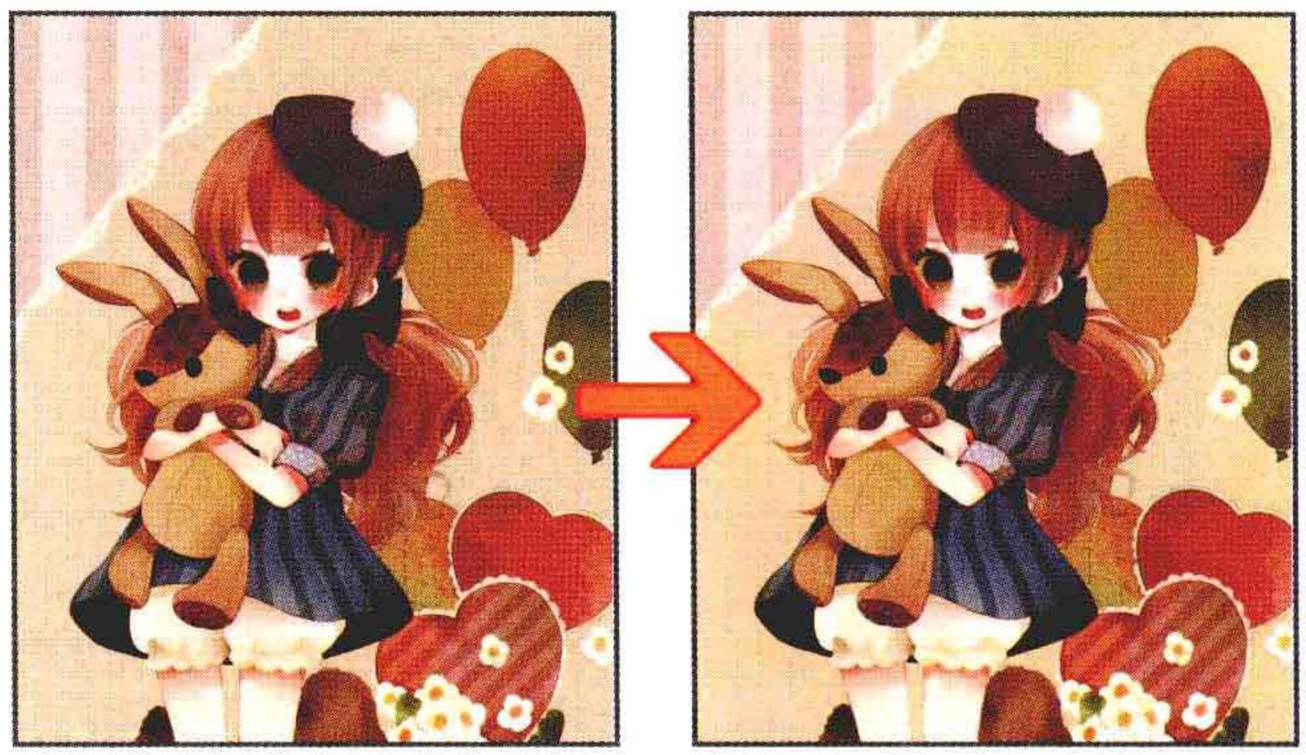
❸ 作为背景构成部分的气球、靠垫、花朵等都使用笔刷形状设为“扩散”的“水彩笔”笔刷来绘制。

❹ 在“左上”图层组中，将刺绣花边和竖纹设计分开绘制。

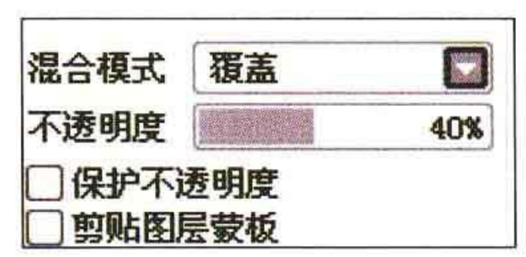
❺ 将人物关联的图层组和“背景”图层一并放入“图层组2”。

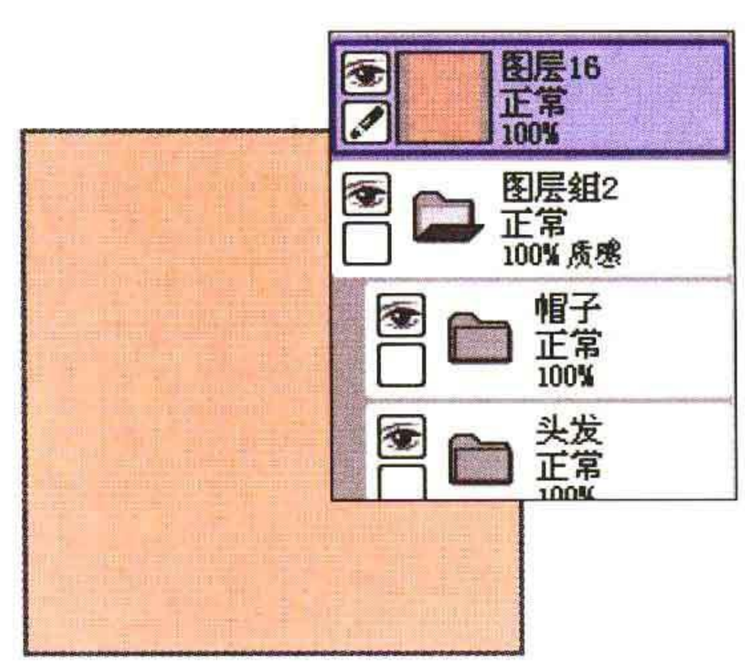
❻ 将“图层组2”和“左上”图层组的画纸质感设定为“水彩2”，倍率设为77%，强度设为20，增加整体质感。

❼ 在“左上”图层组的上面新建一个图层，使用“水彩笔”笔刷将整体背景涂上缤纷的艳丽色彩。



❽ 将混合模式选为“覆盖”，然后结合整体色调来调整“不透明度”。





❾ 在所有图层的上面再新建一个图层，然后将整体画面统一喷涂暖色系的浅橙色。

❿ 将最后一个图层的混合模式设为“阴影”，在不破坏原色调的前提下将“不透明度”减至20%。

⓫ 最后结合作品的整体风格，将色泽度和光亮度调至最佳，整个作品就完成了。

插画中少女发型的区分

参考时尚杂志和发型书籍，设计符合人物性格的发型是很重要的。另外，通过加入蝴蝶结或者发卡等装饰品也可以大大提高人物形象的可爱程度。如果可以掌握马尾辫或者编辫发型的绘制方法，那么就可以由此类推出其他更多复杂发型的绘制方法。

波浪　短发　双马尾

超短　鲍勃　蝴蝶结

长发　三股辫　丸子头

作品

2 华美风格——点缀在美妙装饰物中的少女

绘画 / 文章：哈利卡萌

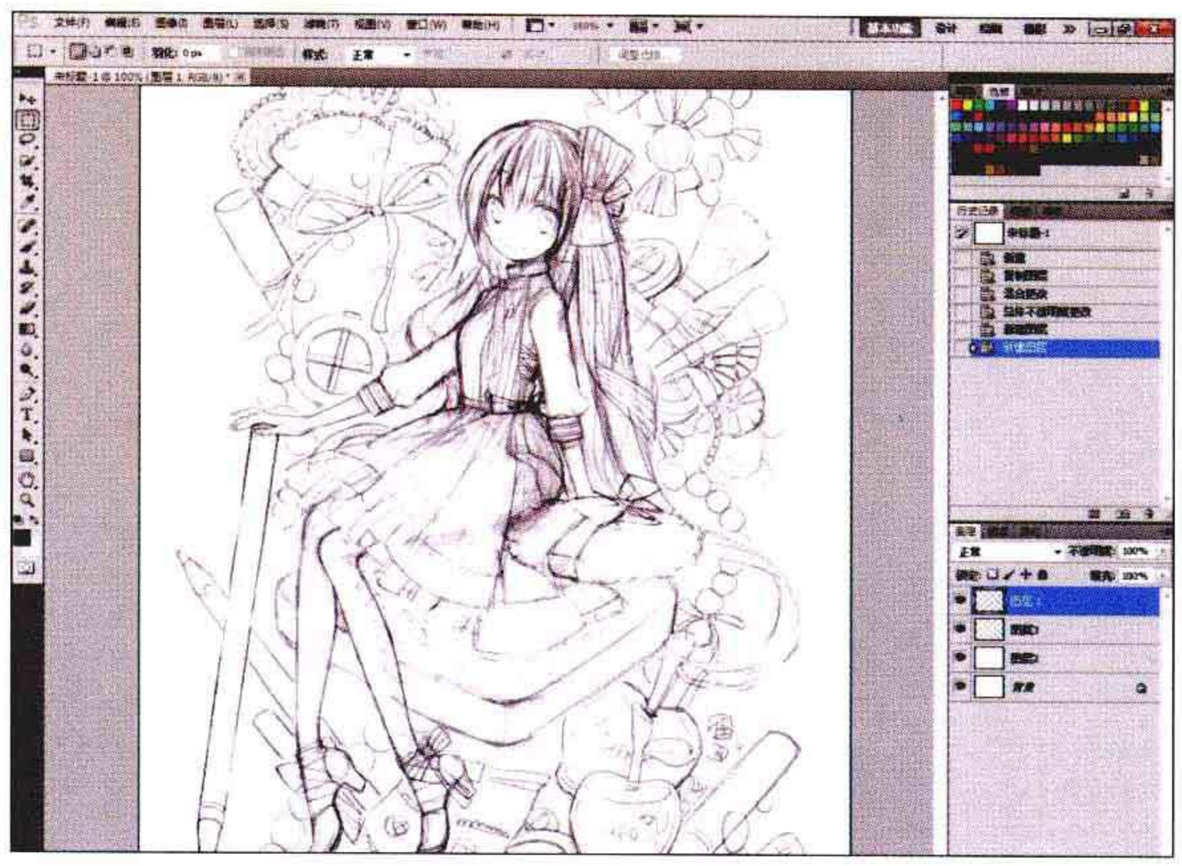
作品解析与操作指南

本篇以可爱女孩子为主题，在背景中嵌入各种小饰品，力争营造出杂志封面的感觉。在作品中将饰品的精美和质感逐一呈现，同时搭配了绚烂的色彩，绘制出华美的氛围。上色方面主要采用 Photoshop CS2 软件的图层“正片叠底”绘制方法，使用的色彩种类较多，希望大家有足够的耐心仔细操作，完成作品。

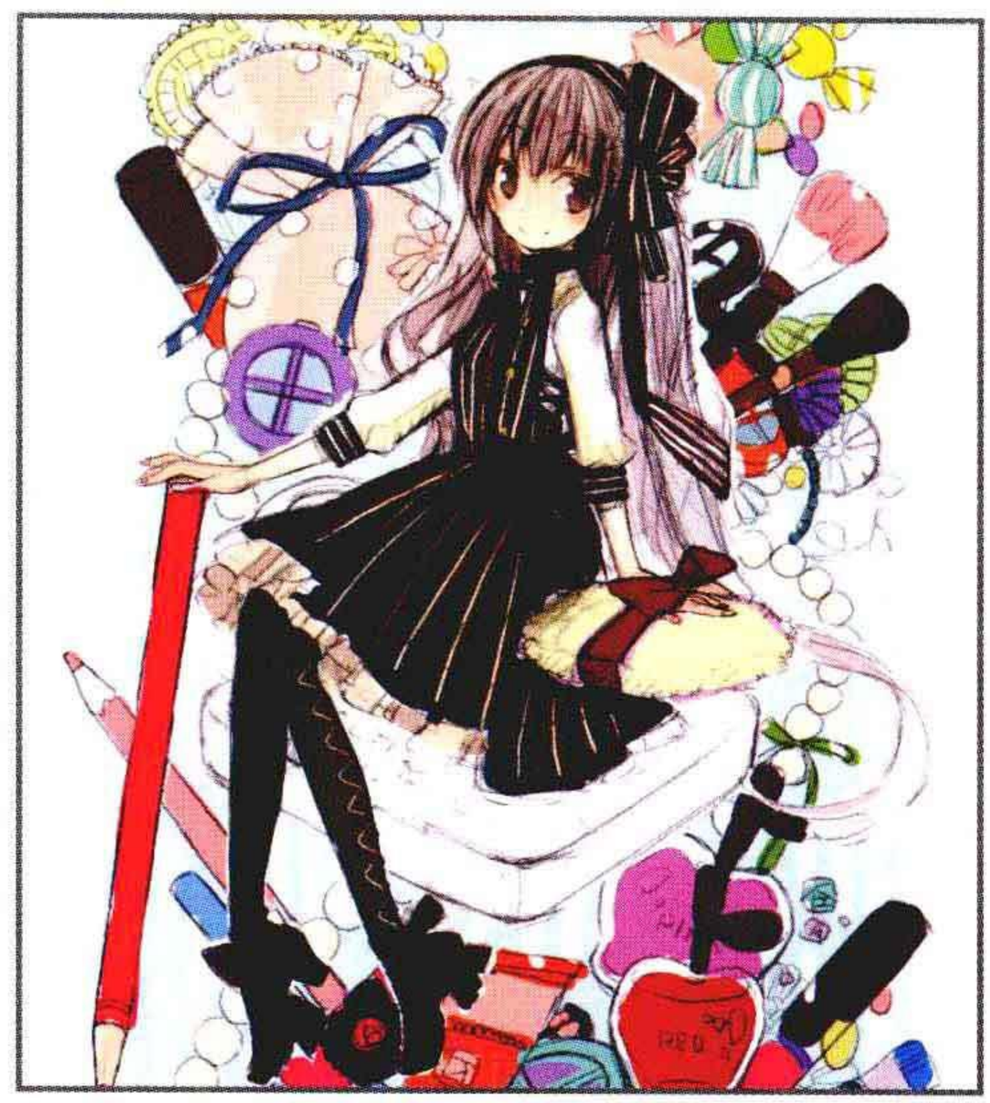
使用软件：Comic Studio Pro 4.0/ Photoshop CS2 OS：Mac OS X 10.4.11

构思好题材和布局后开始作画吧 ~

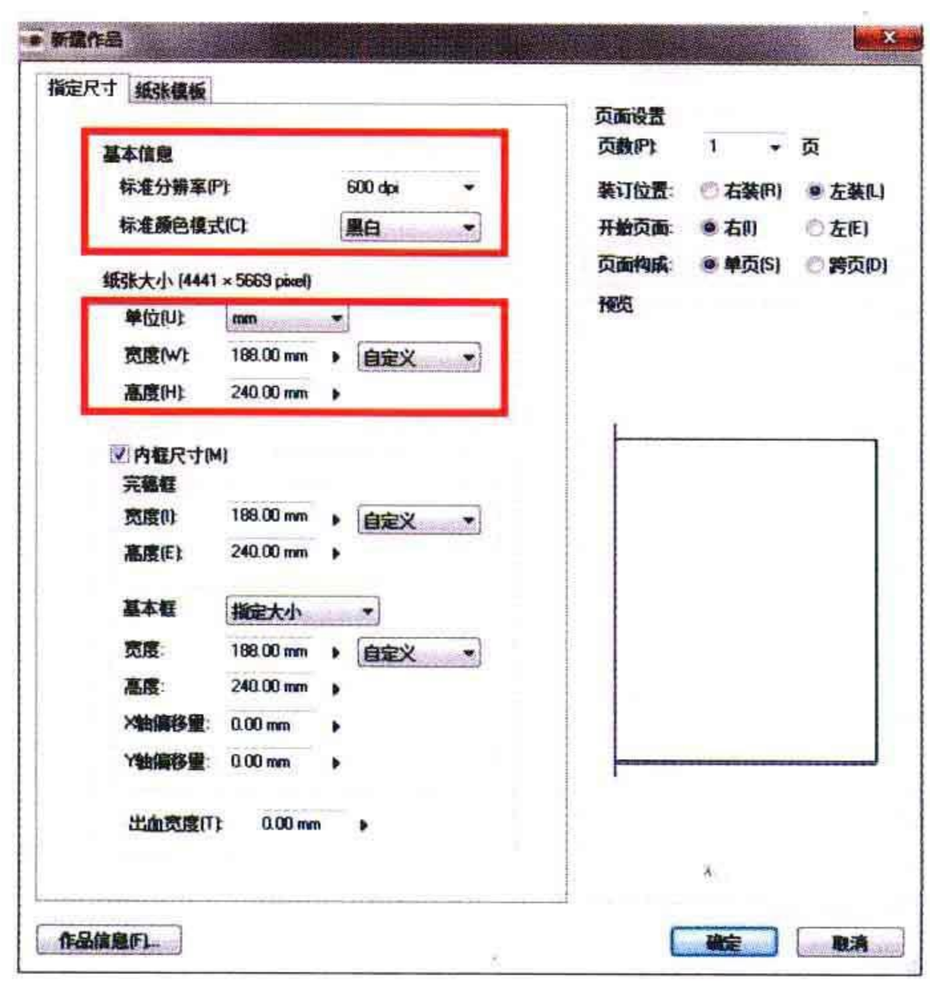
1 大概勾勒出线稿图，将整体布局确定后，使用Photoshop CS2 大致上一下颜色，进入Comic Studio Pro 4.0的线条勾画。



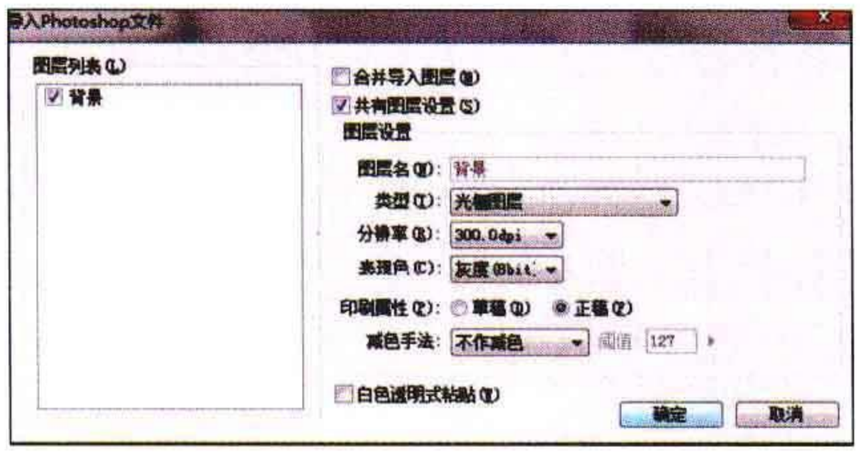
❶ 扫描一下纸绘的人物图，用Photoshop CS2 的“铅笔”笔刷将背景中的小饰品一一绘制出来。



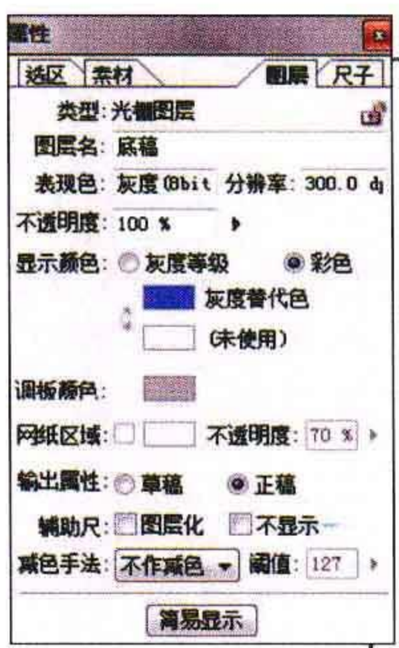
❷ 大致上一下颜色，将各部分的基色定下来，作为最终的构想图。



❸ 然后打开Comic Studio，进行线条勾画。点击新建页面，标准分辨率设定为600dpi，基本表现色设为单色，纸张尺寸设为240mm × 188mm。

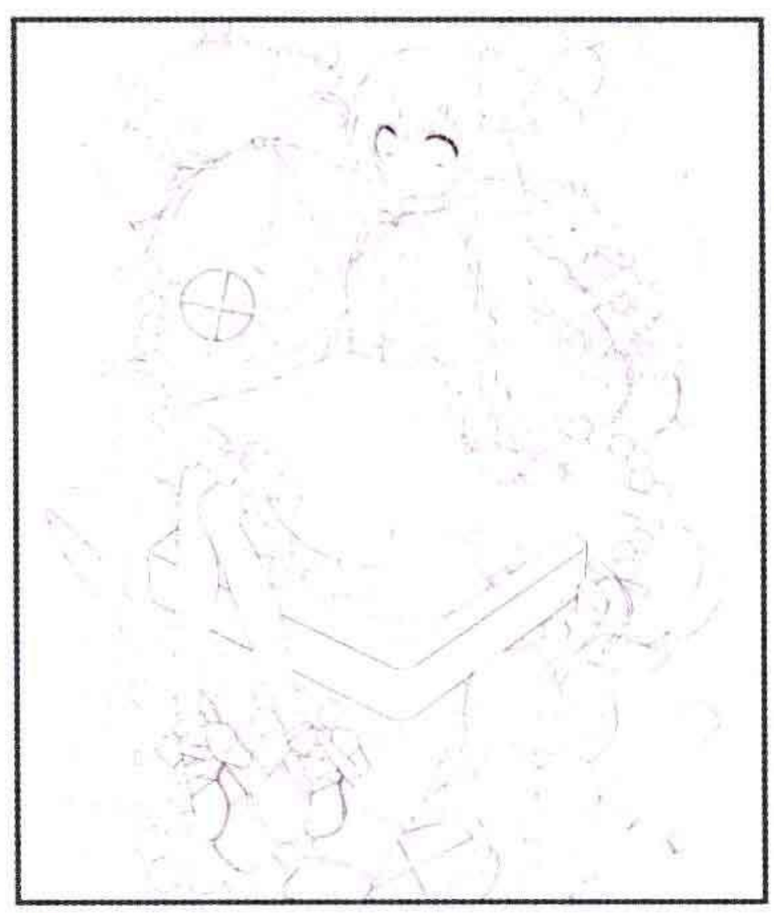


❹ 依次点击“文件”→“导入”→“Photoshop文件”将草稿打开，表现色设为“灰度（8bit）”，减色手法选择“不作减色”。



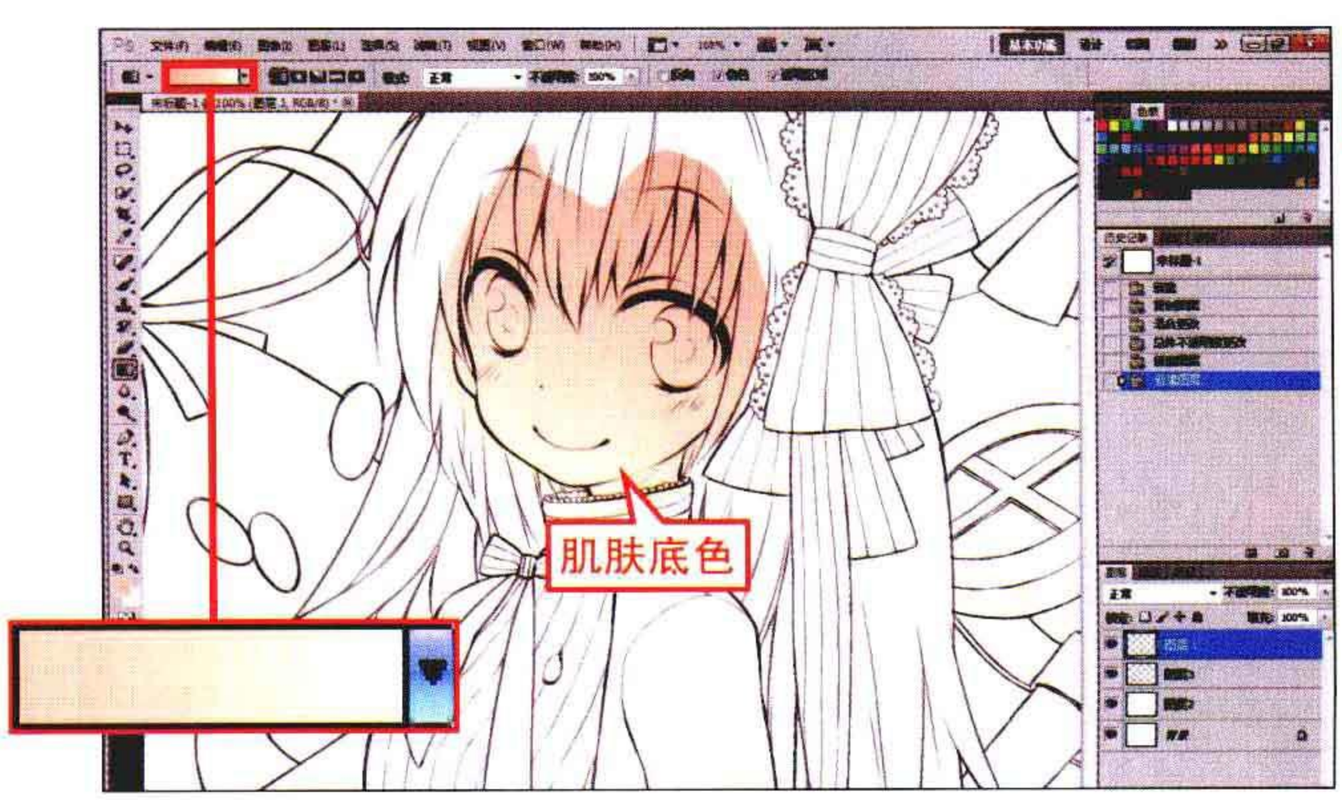
❺ 点击图层的“图层属性”，将显示颜色更改为“彩色”，这样比较易于线条勾画，同时将图层的不透明度稍微下调一些。

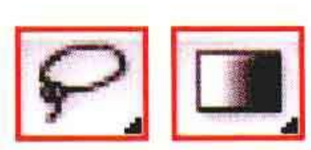
❻ 新建“人物”“背景1”“背景2”三个图层，分别进行线条勾画。



❼ 线条勾画完毕后，保存为Photoshop的psd格式文件备用。

② 开始使用Photoshop CS2进行上色，基本的操作方法是将各个部位分别建立图层，使用“正片叠底”的方法逐一上色。





❶ 将存好的文件用Photoshop CS2打开，先从肌肤开始上色。将线条图放入一个完整的图层中，设定“上色”组。

❷ 在“上色”组中创建一个新的图层“肤色”，模式设为“正片叠底”，然后用“套索”工具将大致范围锁定，使用“渐变”工具给肌肤上色。

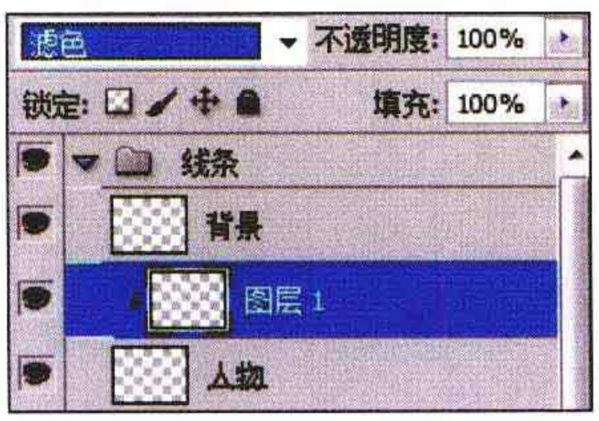
❸ 再新建一个图层，模式设为“正片叠底”，将第二步上好肌肤底色的图层“创建剪贴蒙板”，然后使用“画笔”工具将脸部的阴影和粉红的面颊绘制上去。

❹ 肌肤底色溢出的部分，用“橡皮擦”工具擦掉。

❺ 这样整个肤色的上色操作就完成了。

❻ 在整个上色过程中，要注意在图层操作框里，将肤色、头发、眼睛等各个部位分别设置新的图层组，这样会比较方便后面的色彩调整和修正。

点击此处“新建图层组”

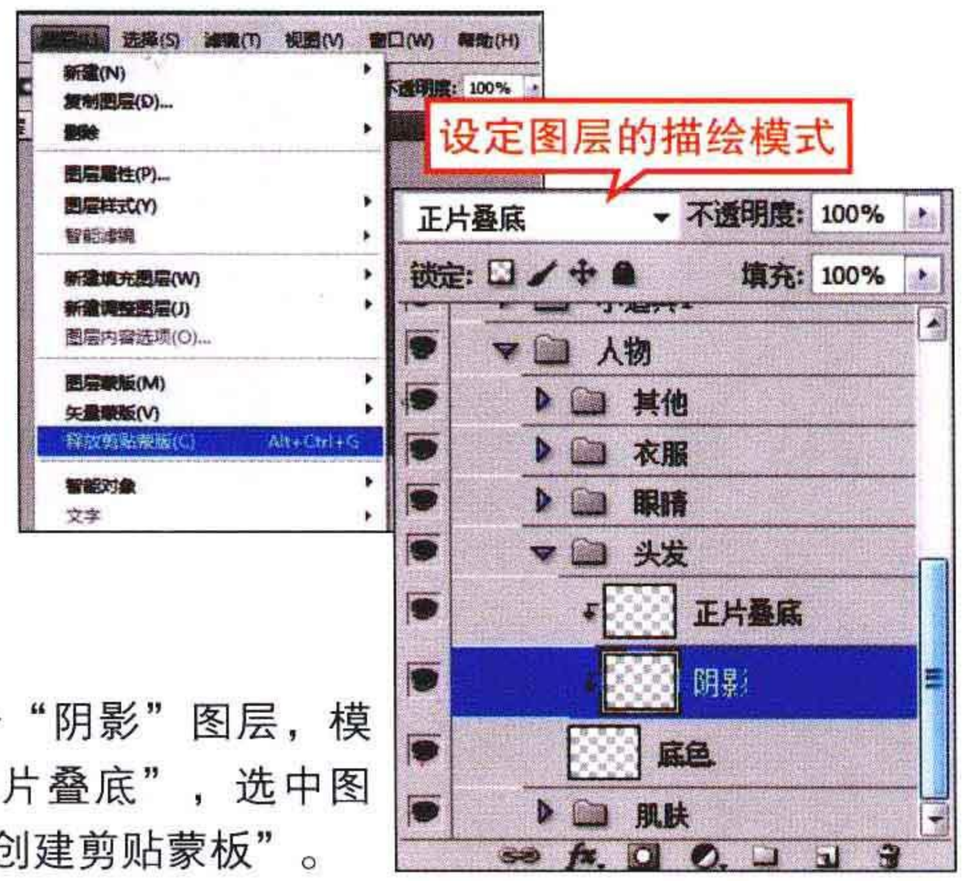


❼ 在“人物”图层的上面新建一个图层，模式设为“滤色”，然后勾选“创建剪贴蒙板”来调整“滤色”图层的线条颜色。

❽ 在“滤色”图层里，将面颊的绯红色，眼睑边缘的颜色等调整到和肌肤比较融合的感觉，使整个面部表情更加柔和自然。

③ 按照头发，眼睛，服装的顺序依次上色，进一步完善人物形象。

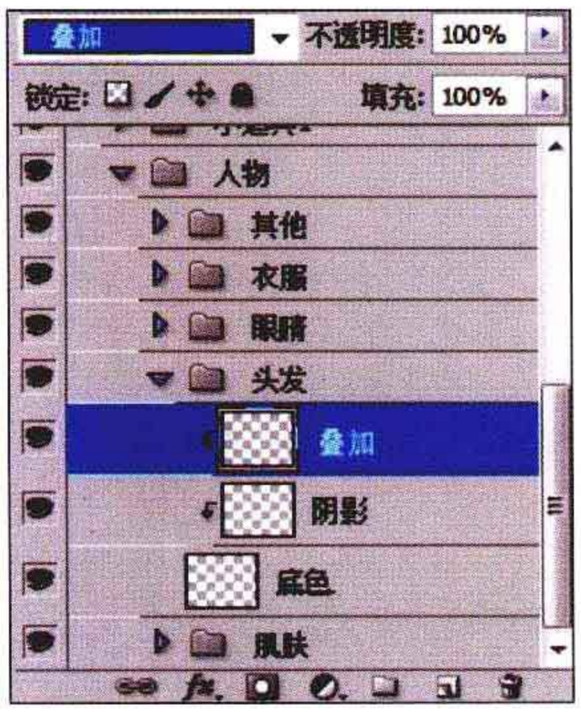
❶ 按照肌肤上色的要领，同样使用“渐变”工具给头发上底色。



❷ 新建一个“阴影”图层，模式设为“正片叠底”，选中图层后点击“创建剪贴蒙板”。

❸ 绘制头发时，要注意发丝的柔顺和流畅感，如果感觉不够活泼，可以使用尖角设为100%的“橡皮擦”工具进行削剪，营造出想要的发型。

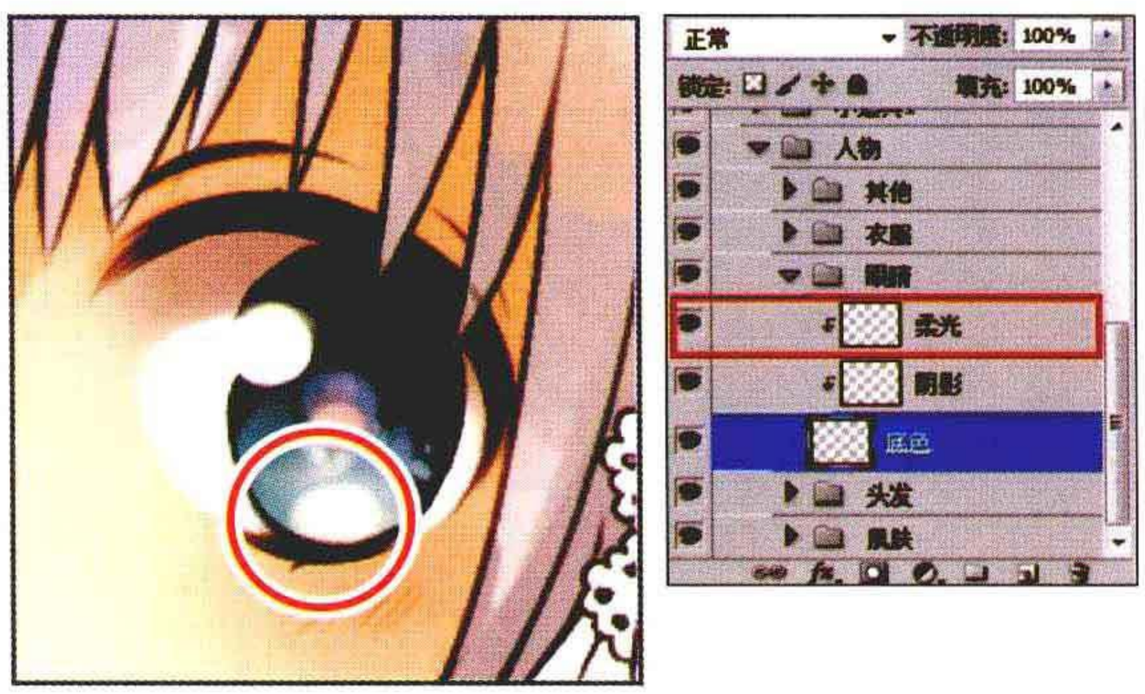
❹ 将紫色、淡蓝色和粉色三种颜色混合后使用，力争营造出生动而又清爽的感觉。



❺ 新建一个图层，模式设为“叠加”，然后创建剪贴蒙板。

❻ 在设为“叠加”的图层里加入头发的高光。

❼ 给眼睛上色，使用绿色的渐变色系，然后在中心处设置一个粉色闪光点，让视线达到聚焦的效果。

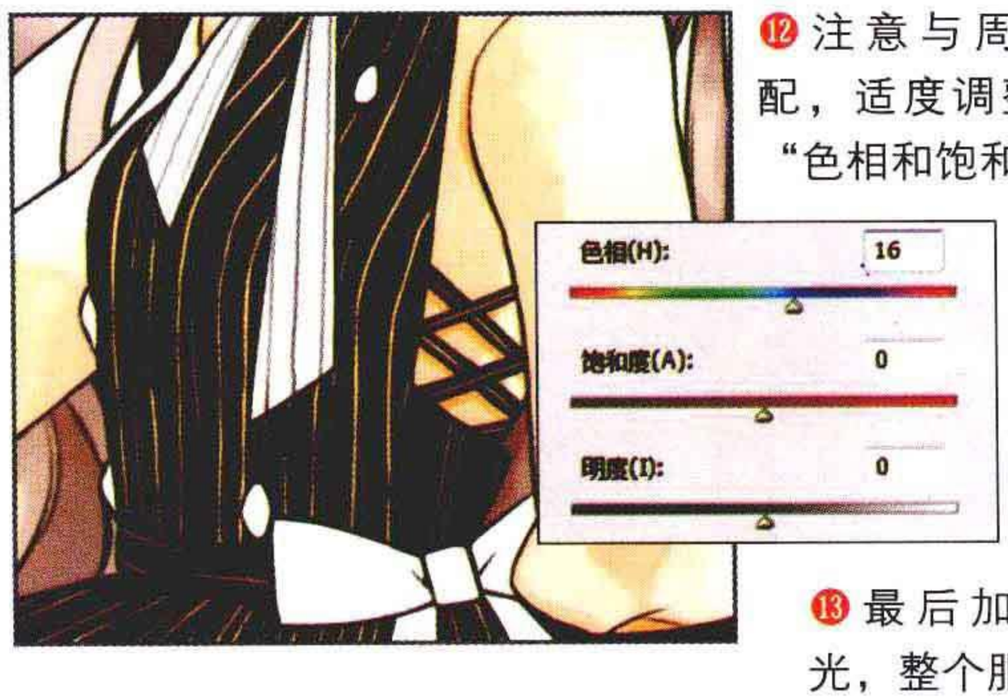


❽ 为了让高光部分更加柔和，可以再新建一个图层，模式设为“柔光”，调整完毕后眼睛的上色就完成了。

❾ 接下来给衣服上色，选取藏蓝色为底色，将整个连衣裙进行渐变喷涂。

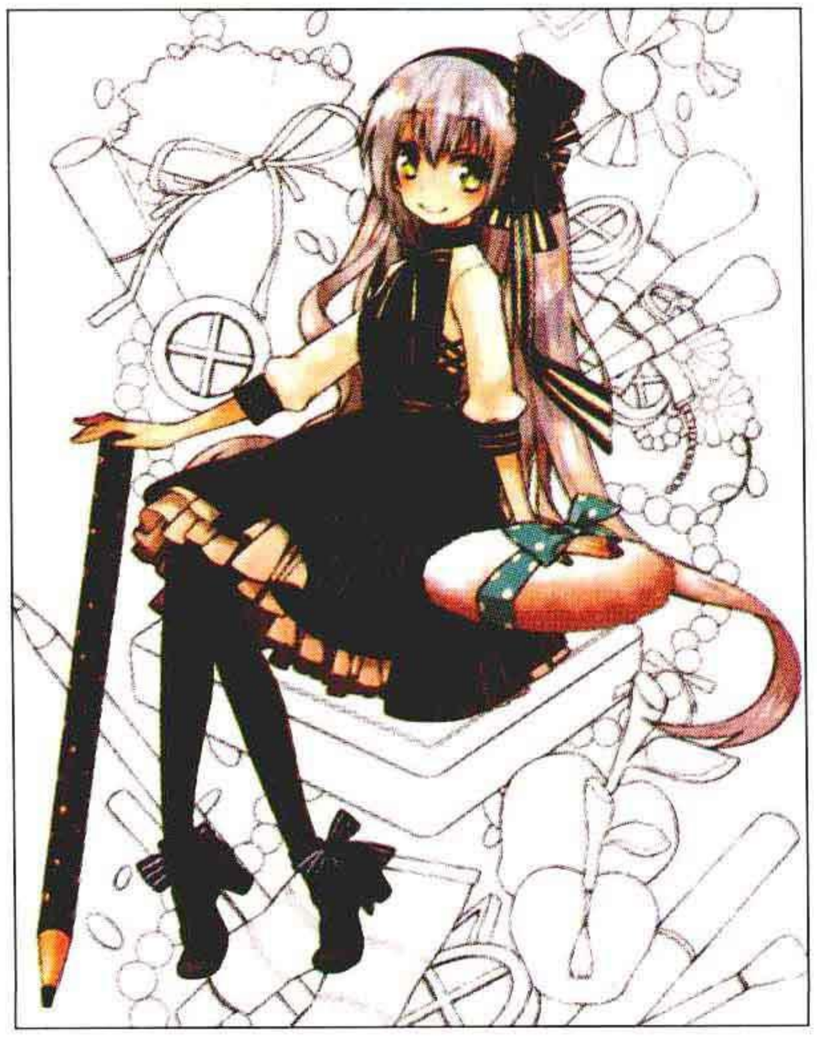
❿ 在“底色”图层上面新建一个“红色”图层，模式设为“正常”。

⓫ 在“红色”图层中绘制连衣裙的竖状条纹。



⓬ 注意与周围色调的搭配，适度调整衣服底色的“色相和饱和度”。

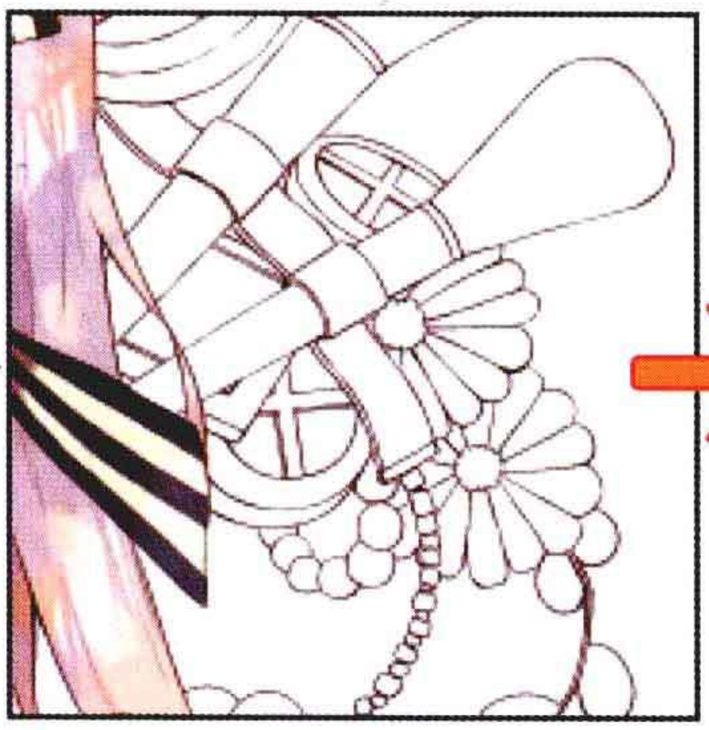
⓭ 最后加入阴影部分和高光，整个服饰的上色操作就完成了，顺便可以将手持的彩色铅笔和粉扑一并上色。

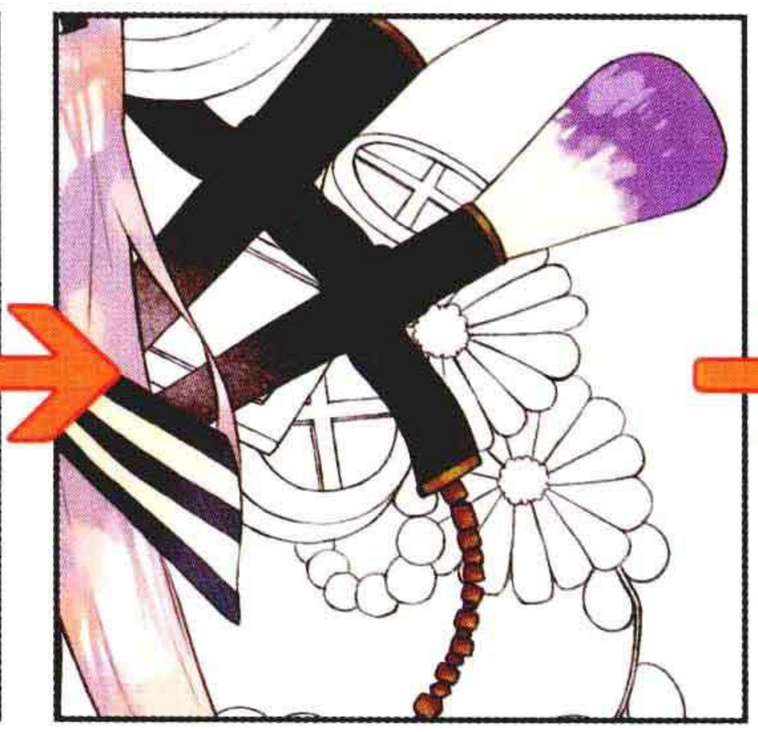


④ 为背景中的小饰品涂上缤纷色彩，营造整体画面的华美风格。

❶ 接下来进入背景的上色操作，参考前面的构想图给背景的小饰品上色。

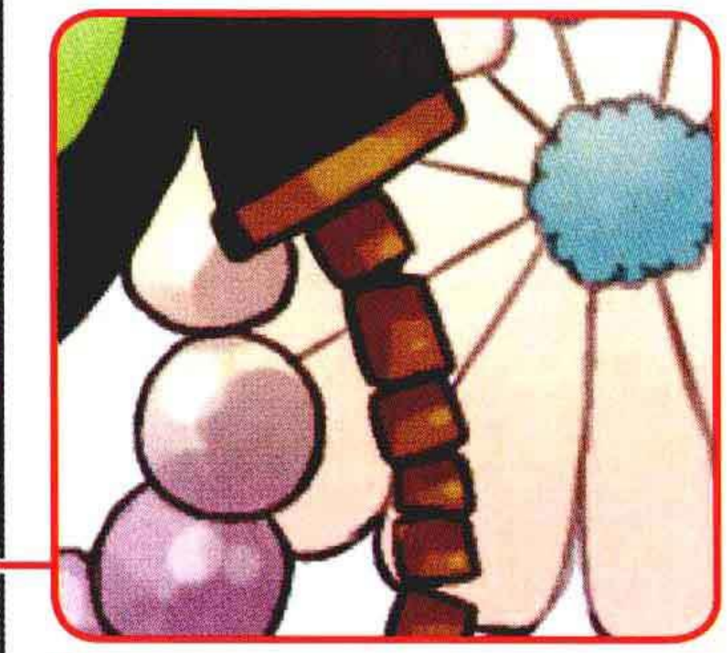
19页的构想图





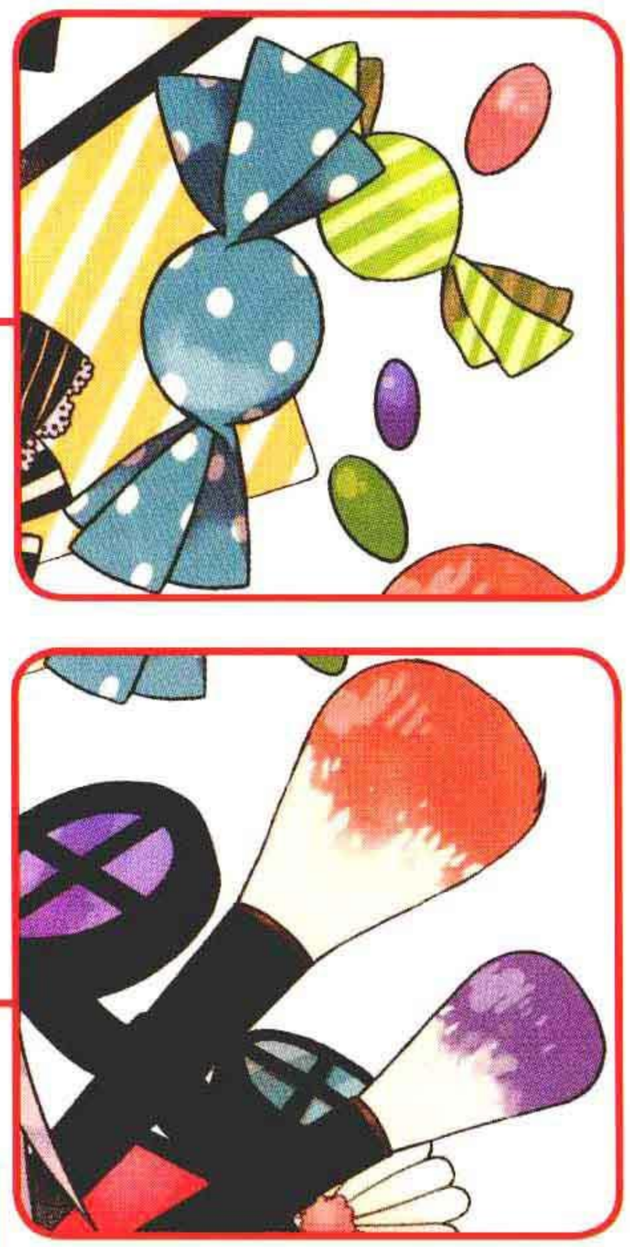
❷ 相比人物的上色，背景上色时要注意将对比度和色调调低一些。

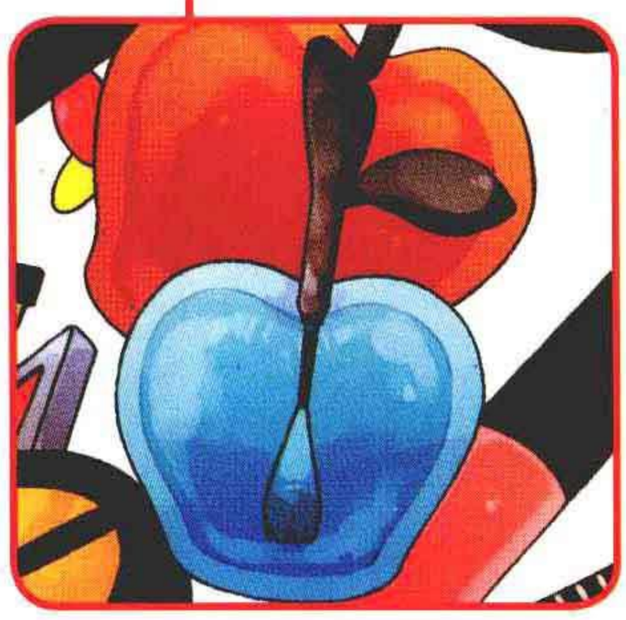
❸ 根据素材不同注意调整高光的绘制点，特别是绘制皮具类的东西时，要使用细一点的笔刷，注意表面的质感仔细描绘。

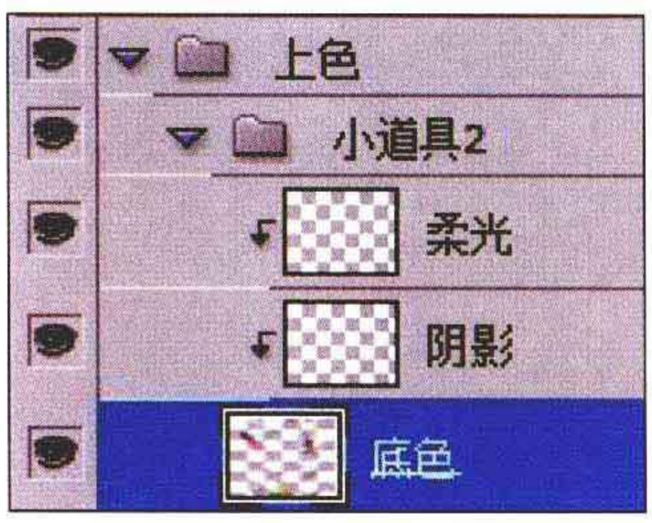


❹ 金属类的反光比较强，因此要选用没有晕染效果的笔刷，加入亮度比较高的颜色体现它的金属质感。

❺ 如图依次将周围的小饰品涂上不同的缤纷色彩。







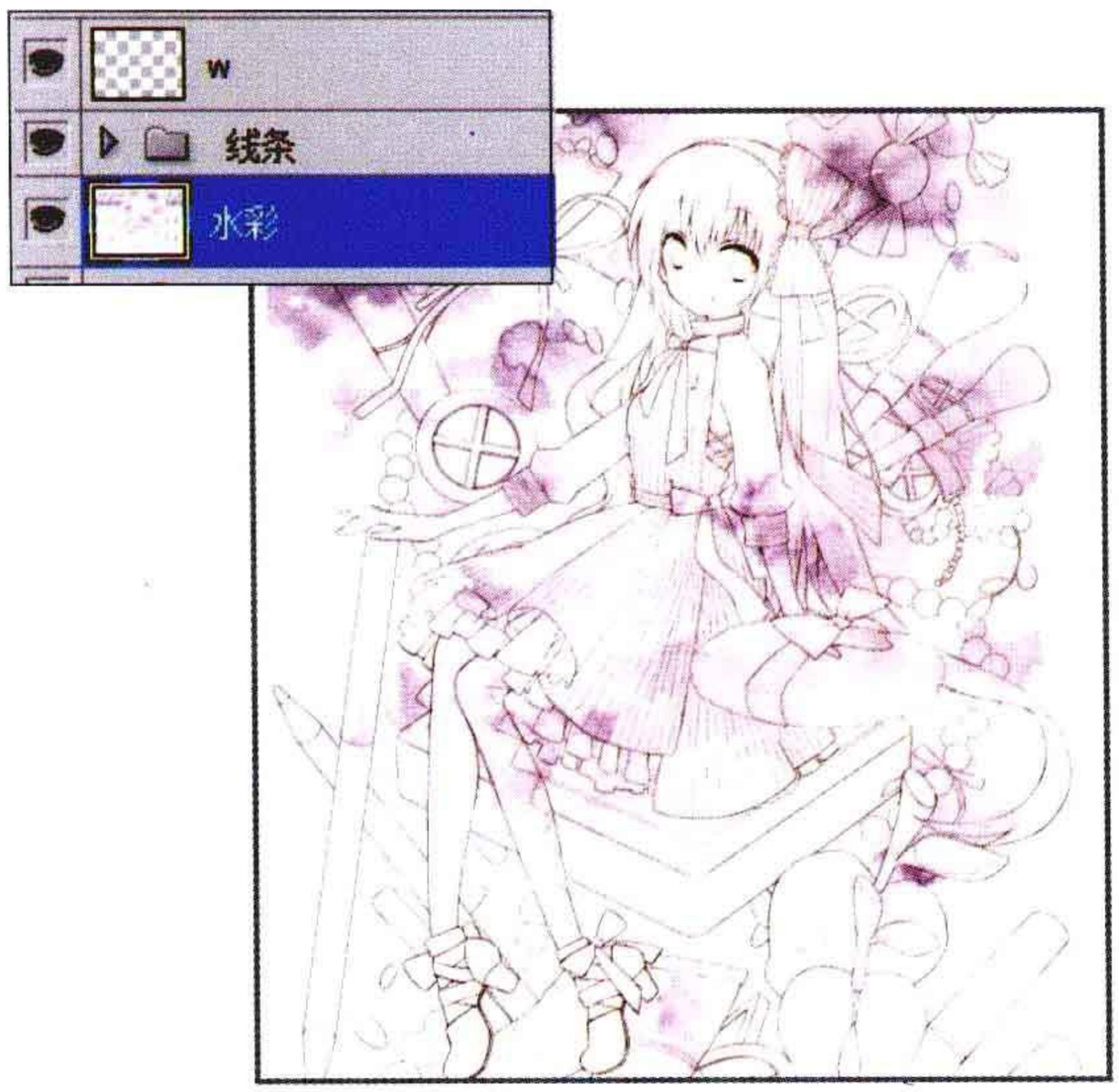
❻ 整个过程使用了3个图层，分别是“底色”“阴影”“柔光”，全部是在“柔光”模式下操作的。

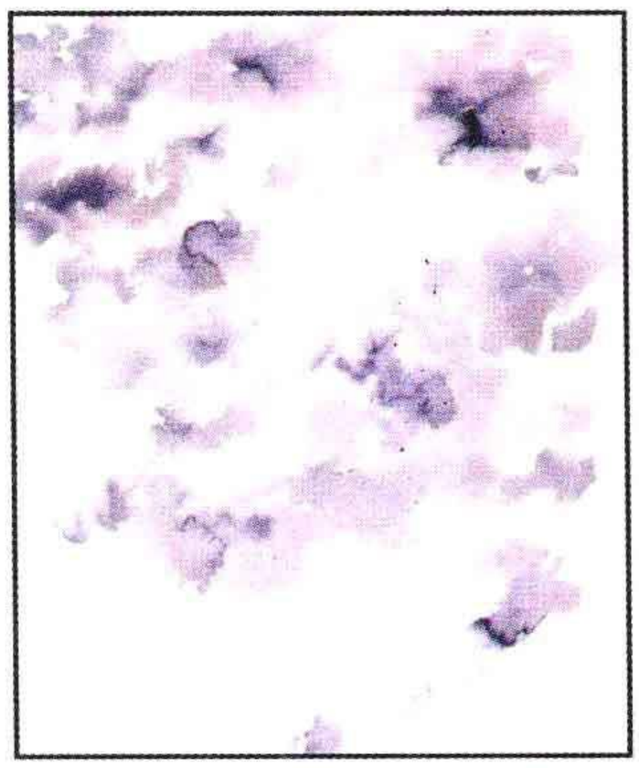
❼ 如图小饰品的上色操作就完成了，接下来对背景的整体氛围进行调整。

重点提示

为了营造出插画画面的可爱氛围，背景中的小饰品大多使用了水彩色。所谓水彩色是指素描画板中常用的颜色，主要特点是色度较浅，非常温和，不像原色那么艳丽，因此很受女孩子的喜爱，是演绎少女魅力的绝佳色彩。在作品中，淡淡的水粉色不但彰显了女孩的可爱，更增加了画面的生动感。

⑤ 使用一些纹理素材使背景内容更加丰富，最终调整色彩。



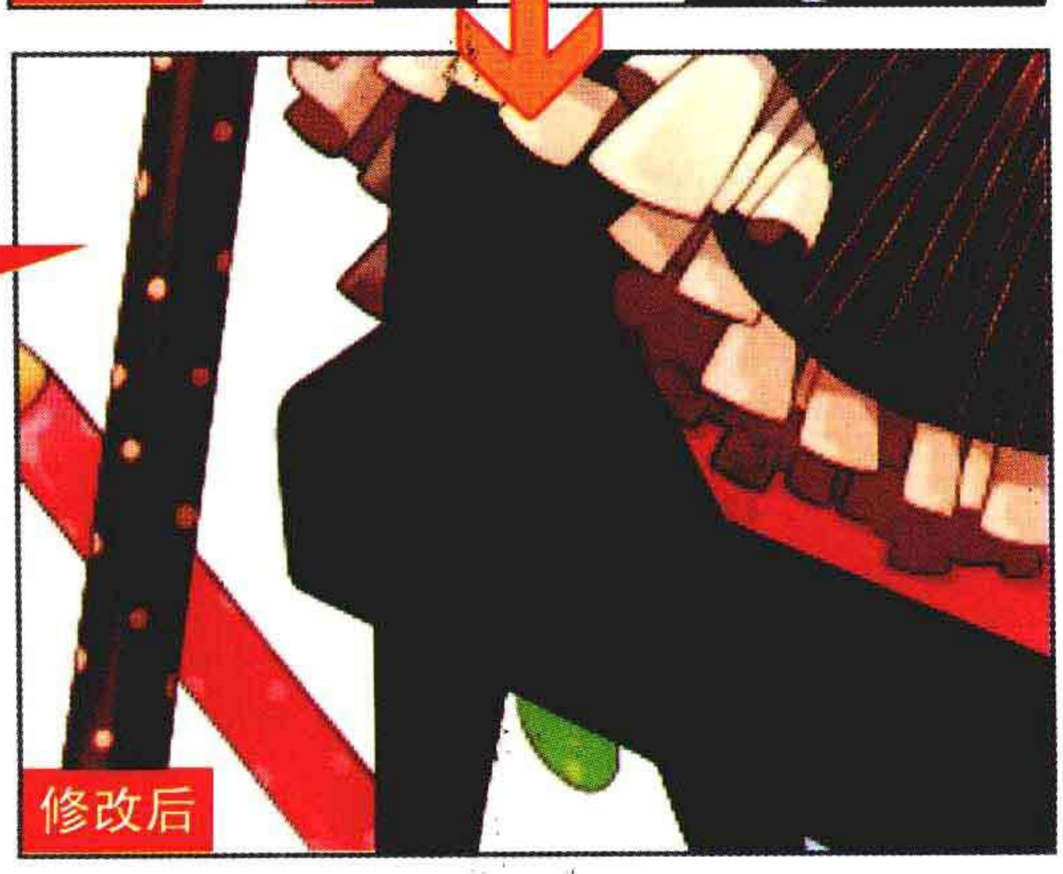


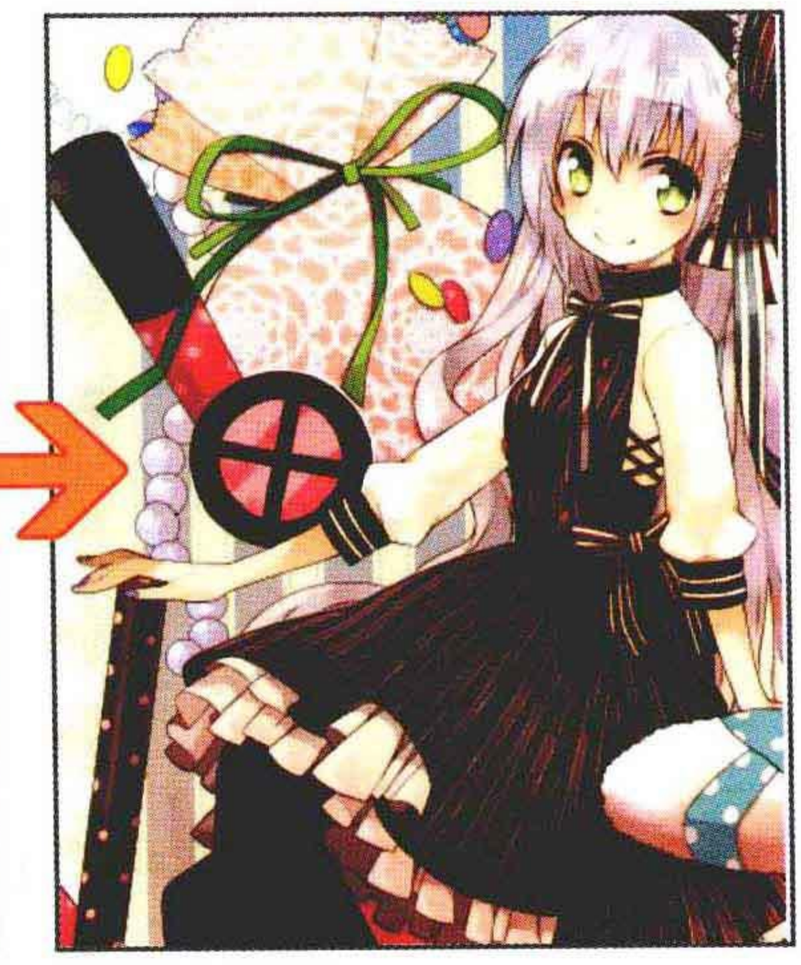
自制材质素材

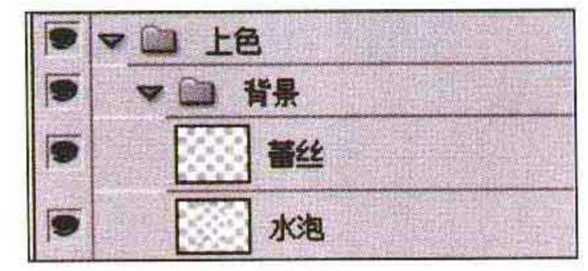
❶ 加入带有水彩画风格的背景效果，营造整体画面的轻盈质感，素材可以用白色涂一些水彩色然后扫描使用。

❷ 在图层组的下面新建一个“水彩”图层，模式设为“颜色加深”，加入素材。

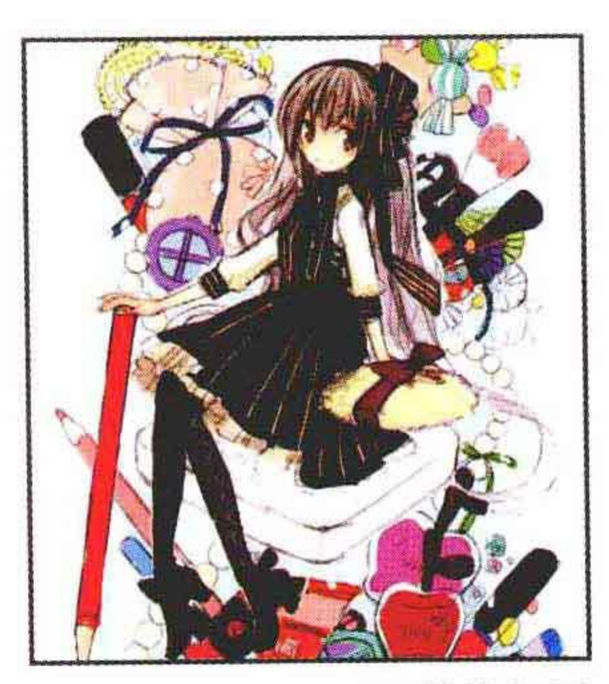
❸ 如图可以看到在背景中加入素材后，画面呈现出渗透感。



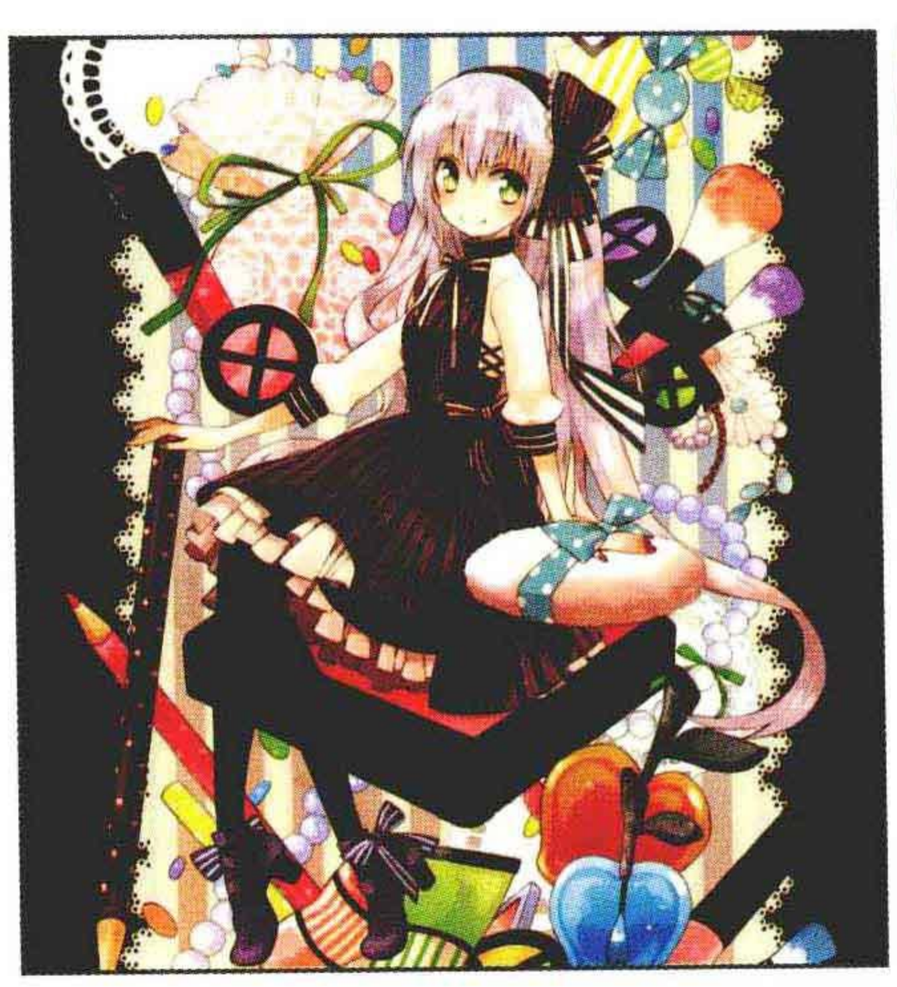


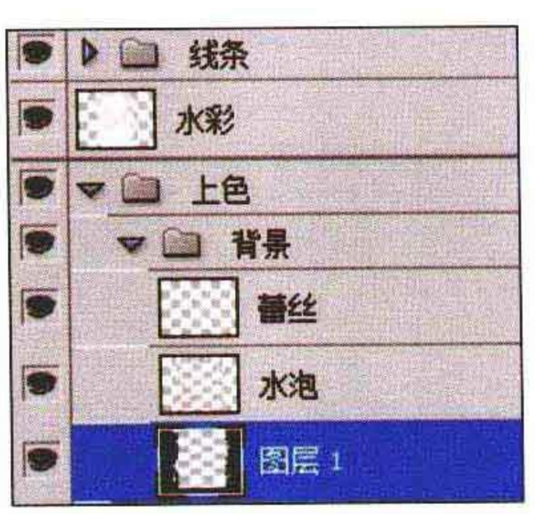


❹ 然后将背景进行渐变色铺设，加入条纹布景。



19页的构想图

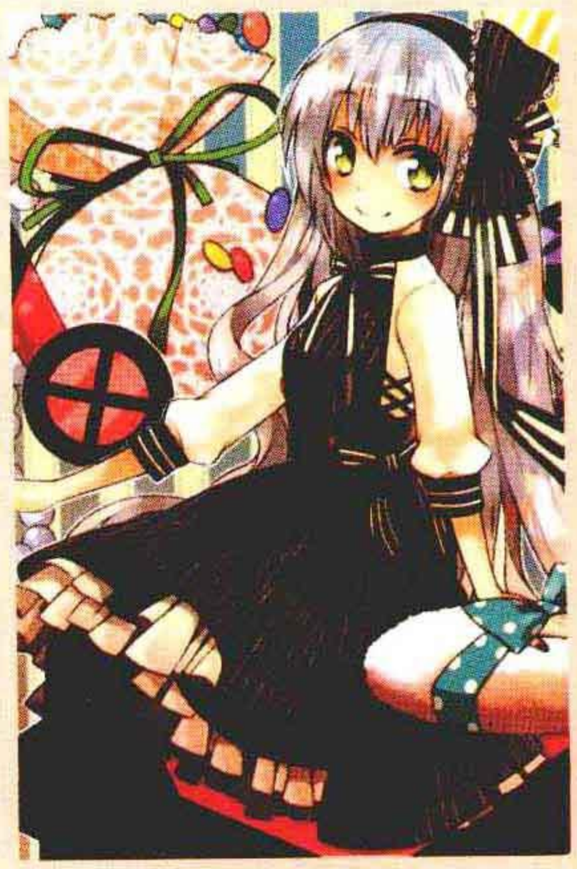




❺ 此时的效果基本接近最初的构想图，但是整体的色调较浅，因此将背景的色调加深一点，增强对比度，这样整个上色操作就基本完成了。

检查！服装造型和装饰品

带蝴蝶领结的条纹连衣裙，通过藏蓝色和暗红色的搭配彰显了女孩内敛的气质，而百褶裙的花边造型又大大提升了女孩的可爱感觉，同时头饰中的大蝴蝶结发带也正好和衣服的造型相呼应。长筒袜的格子样式充分体现了腿部的柔美

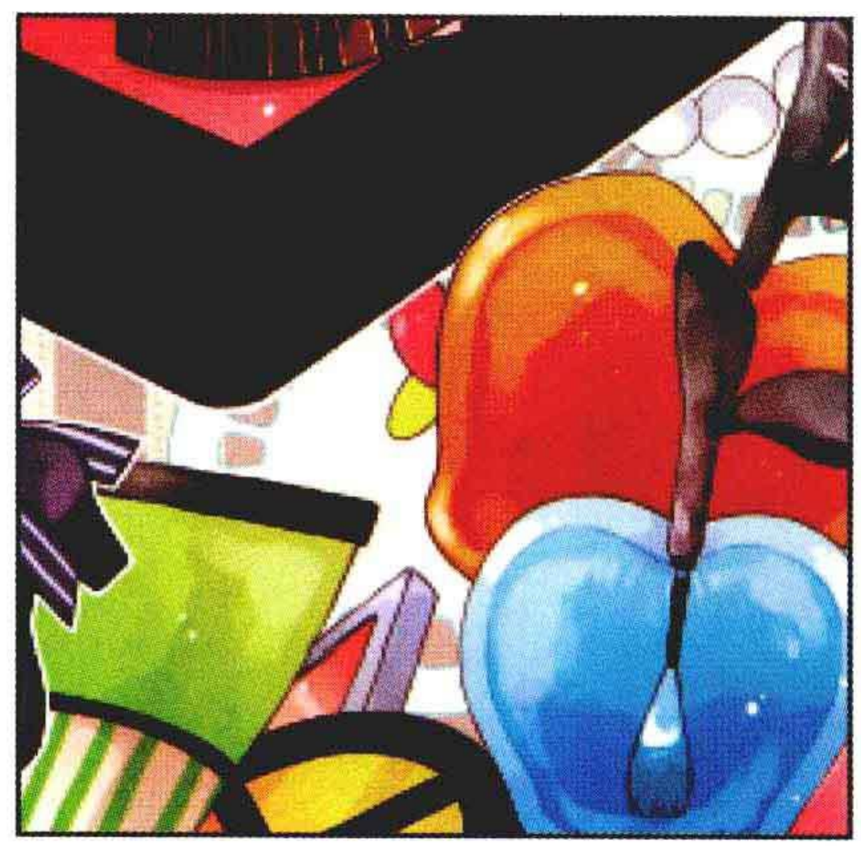


线条，而系带式的小高跟鞋又很好地刻画了脚踝处的纤细感觉，加上鞋边系着的蝴蝶结完美展现了女孩的可爱风格。

⑥ 进行最终的细节调整。根据作品需要，有时也会在最后阶段对颜色进行较大调整。

❶ 由于人物的线条感比较弱，将人物图层复制一下，设定半径为1px 进行渐变映射，将不透明度调至20%，进行“正片叠底”操作，一边调整柔和度一边加深线条的颜色。

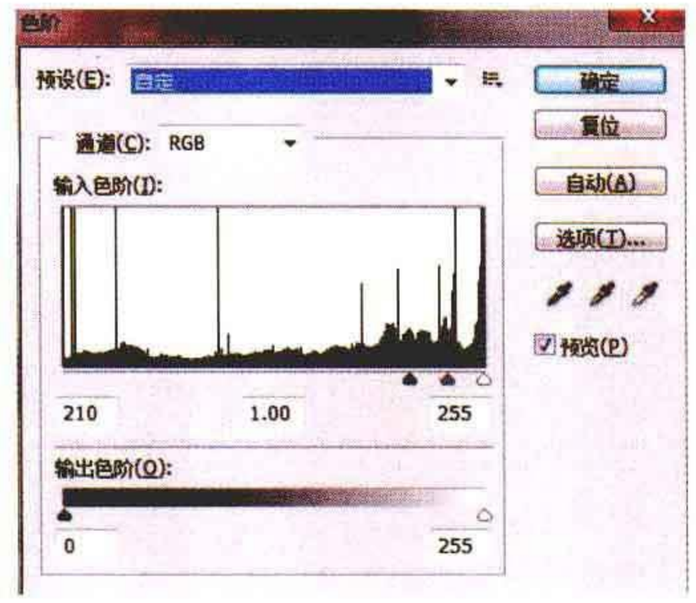
❷ 在图层组上面新建一个“白色”图层，去除人物周围的杂色。



❸ 小饰品上的高光点也在“白色”图层中进行添加操作。

❹ 然后将色彩进行最终调整，安全起见可以将整个图像另存后再进行操作。

❺ 给整个画面加入高光等类似镜头闪光点的效果，然后复制图层，点击“图像”→“色阶”调整对比度。



❻ 将“色阶”的输入色阶设定为“210”“1.00”“255”。

❼ “色阶”调整完毕后，再度进行1px渐变映射操作。

❽ 将复制图层的模式设为“滤色”，不透明度下调至70%。

❾ 这样整体的画面会变得更加柔和明朗。

❿ 如图整个作品最终完成。

作品

3 梦幻风格——空灵世界中的读书少女

绘画 / 文章：卡卡

作品解析与操作指南

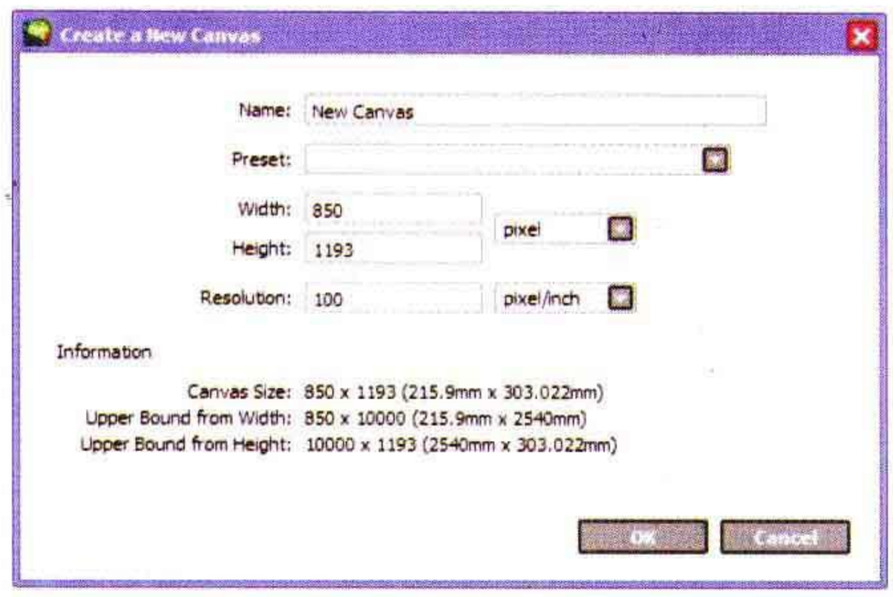
本篇主要讲解使用 SAI 软件从素描到上色的操作方法，最后使用 Photoshop 进行色彩和背景的调整。在上色操作时将会讲解如何在一个图层上进行背景和人物风格的双重绘制方法，让大家掌握在一个图层上生动体现颜色的写实感。

使用软件：SAI 英文版 / Photoshop CS3 英文版　OS：Windows XP 英文版

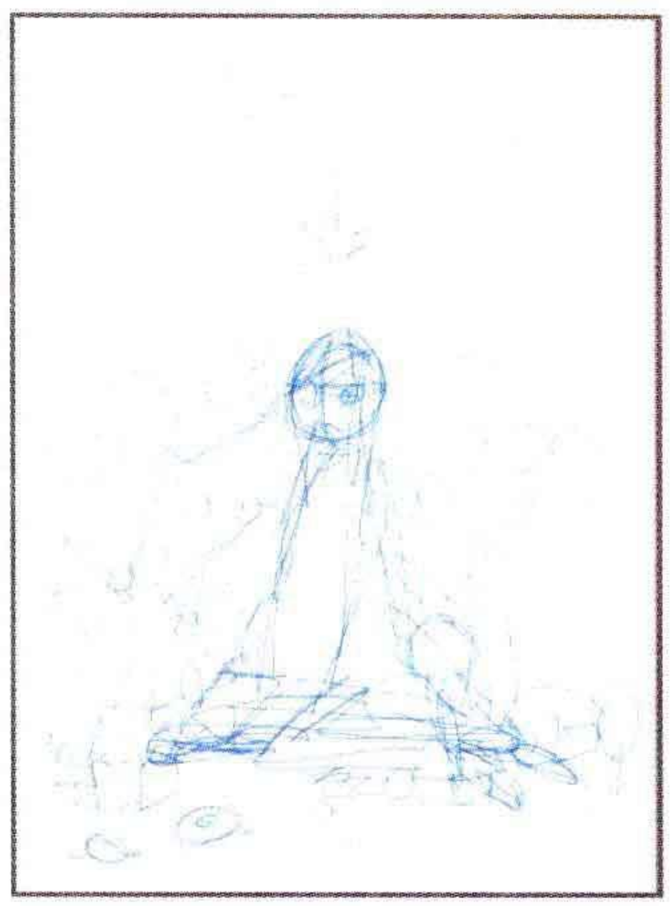
构思好题材和布局后开始作画吧 ~

1 绘制素描图，将大致构思确定，勾勒线条图。

❶ 按“Ctrl+N”快捷键新建一个文件，并指定文件尺寸。

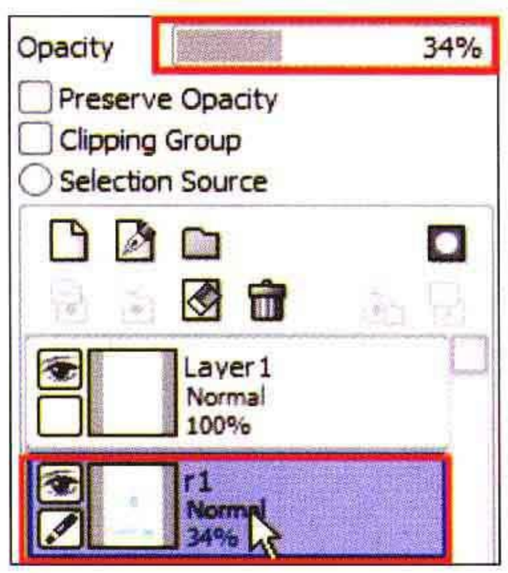


❷ 由于后面还要进行多次修改，因此素描分辨率不必设定过高，尺寸也可以小一点，在此我们将分辨率设为100pixel/inch。

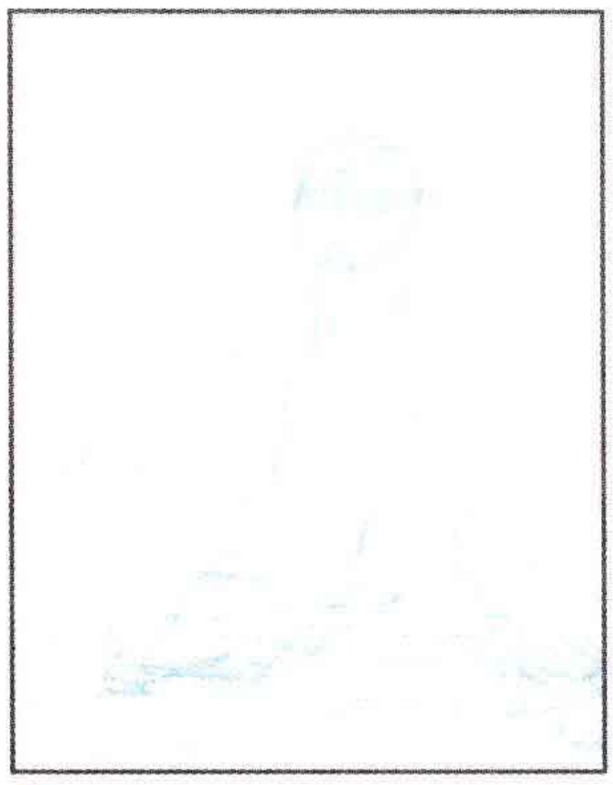


❸ 然后开始绘制素描草图，本篇使用的是蓝色笔调，可按个人喜好选择。

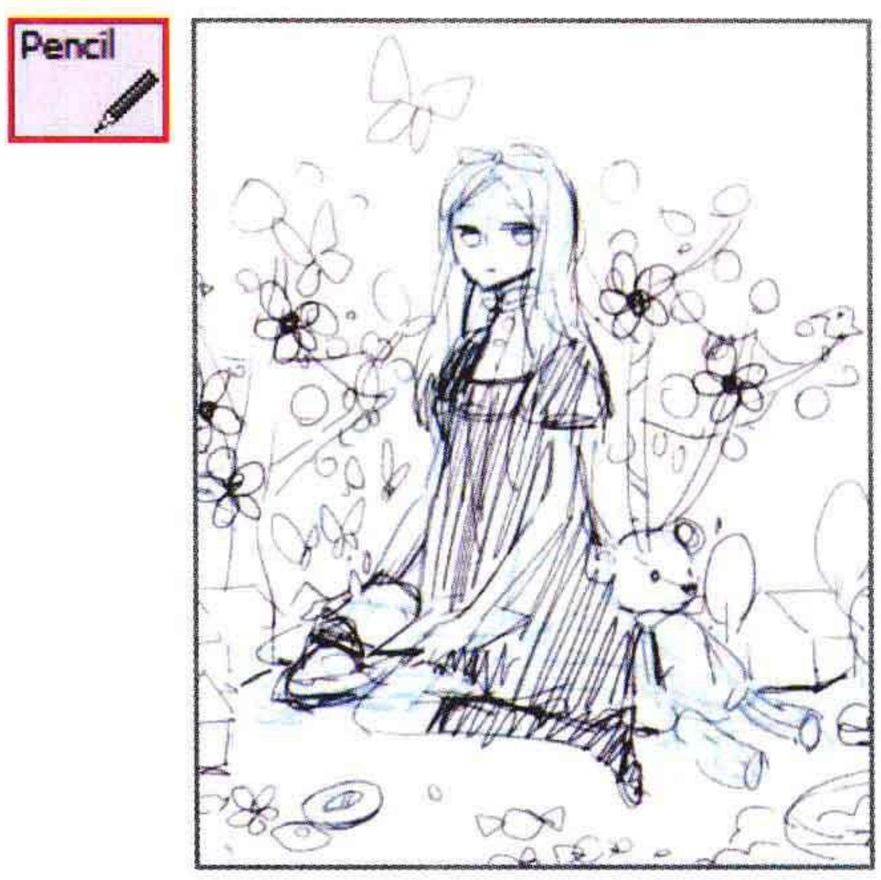
❹ 绘制素描草图时，只需按照个人想法将大概形状和构思画出即可，不必太拘泥于细节。



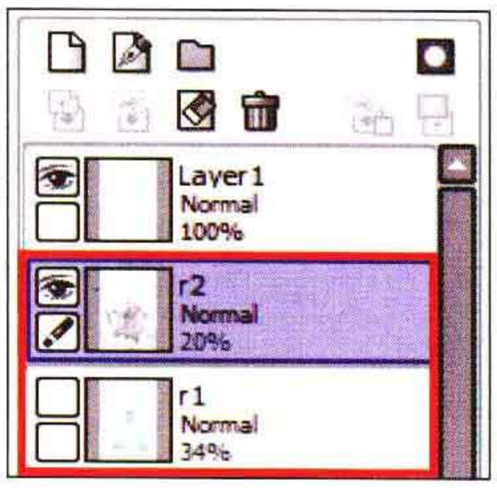
❺ 为了更加细化素描图，再新建一个图层，将不透明度下调至34%。



❻ 下调不透明度之后，素描图的颜色会变浅，比较方便线条勾勒。



❼ 用“铅笔”笔刷进行线条勾勒。



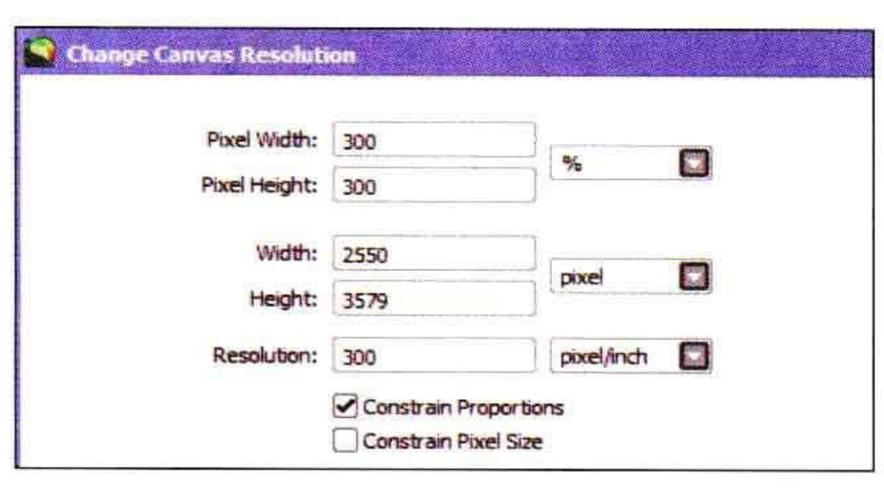
❽ 将各个图层分别命名，以便区分。左图中图层1为素描图，图层2为线条图。

❾ 在图层2上面再新建一个图层，和图层1一样将不透明度调低，降低线条的颜色。

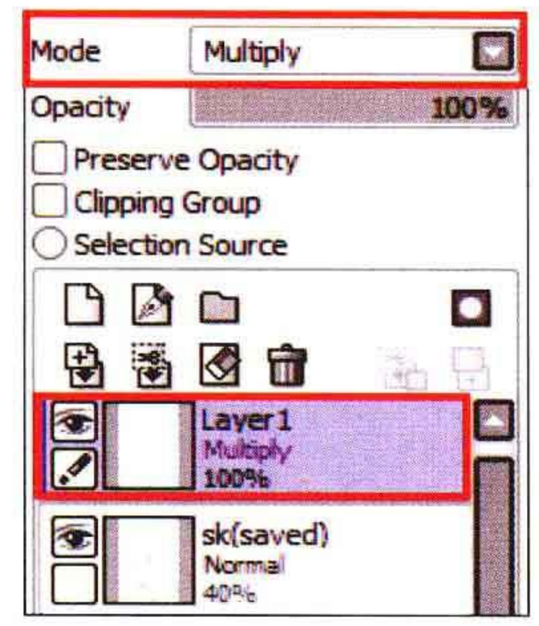
❿ 选择“铅笔”笔刷进行线条勾勒，点击模糊笔压的“详细设置”→将“笔压”勾选为“浓度”，然后根据自己的喜好进行画面调整。

⓫ 以图层2的素描图为参考，使用上一步设置好的“铅笔”笔刷进一步细化线条。

② 给背景和点缀内容上色。

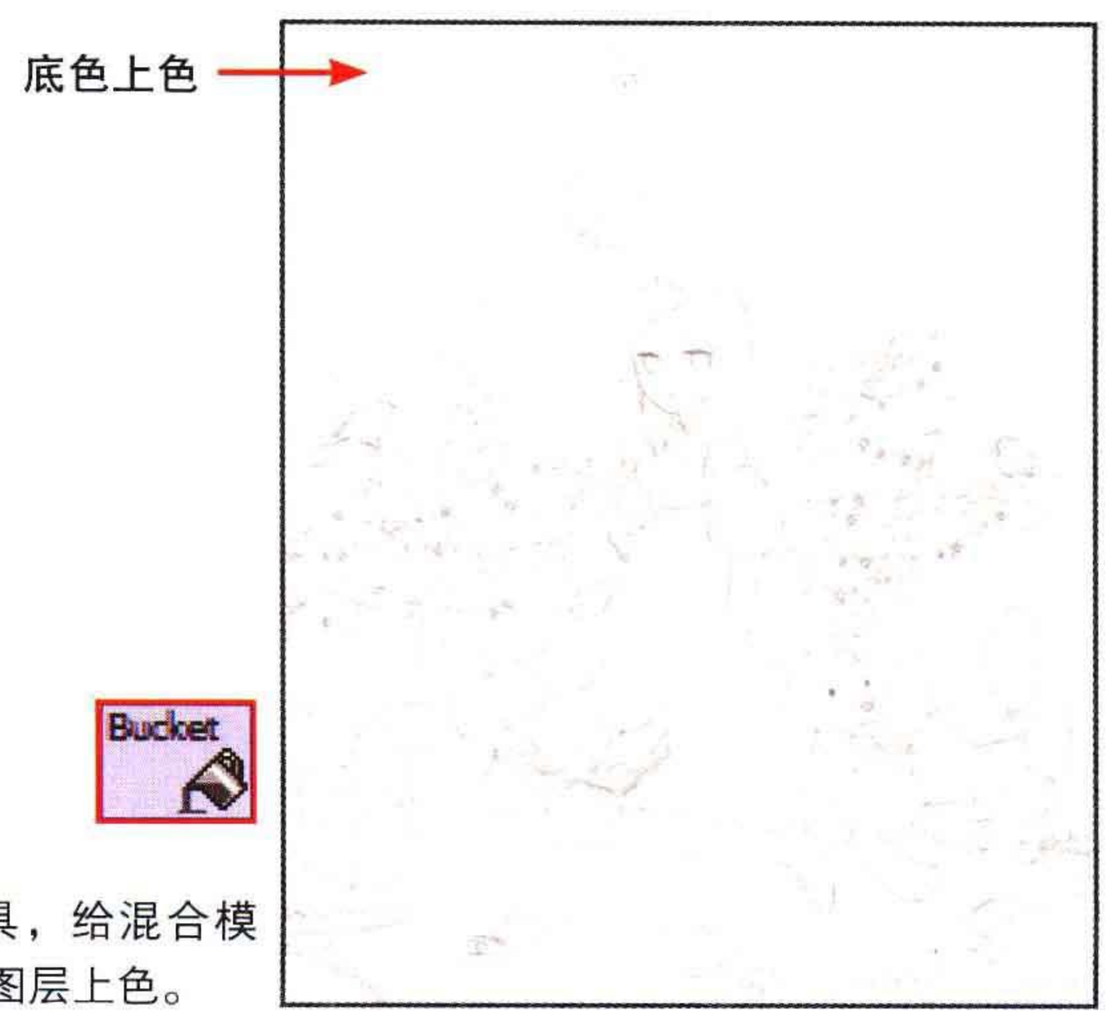


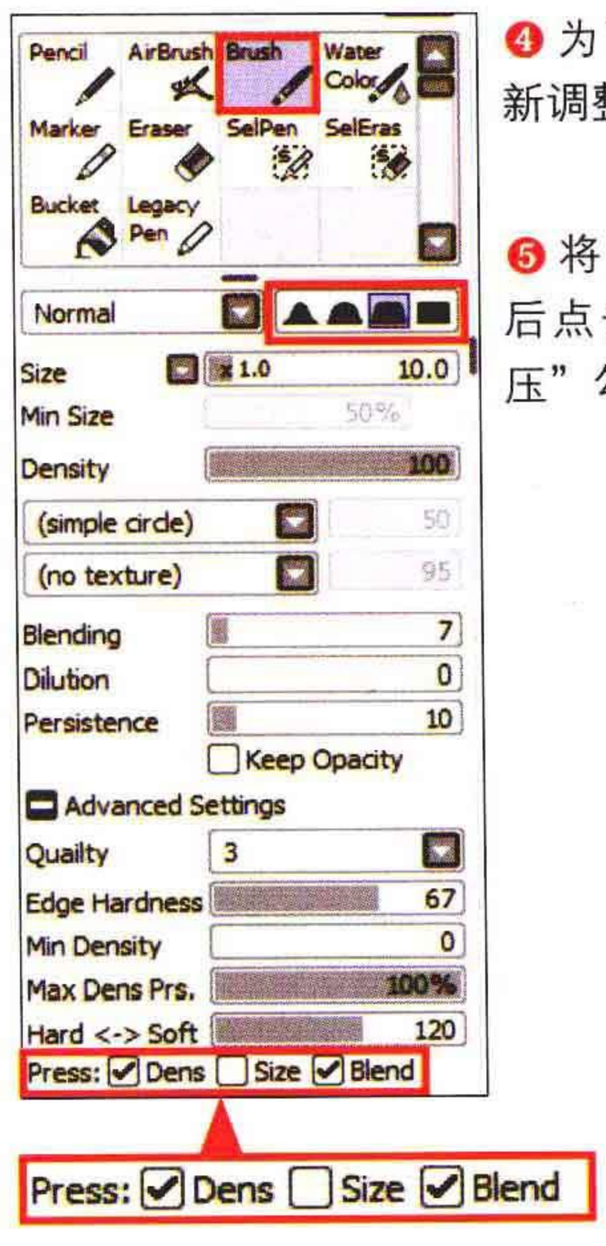
❶ 在上色操作时，将图像的尺寸扩大至最初的3倍，分辨率设为300pixel/inch。



❷ 新建上色图层，混合模式设为“正片叠底”。

❸ 使用“油漆桶”工具，给混合模式设为“正片叠底”的图层上色。

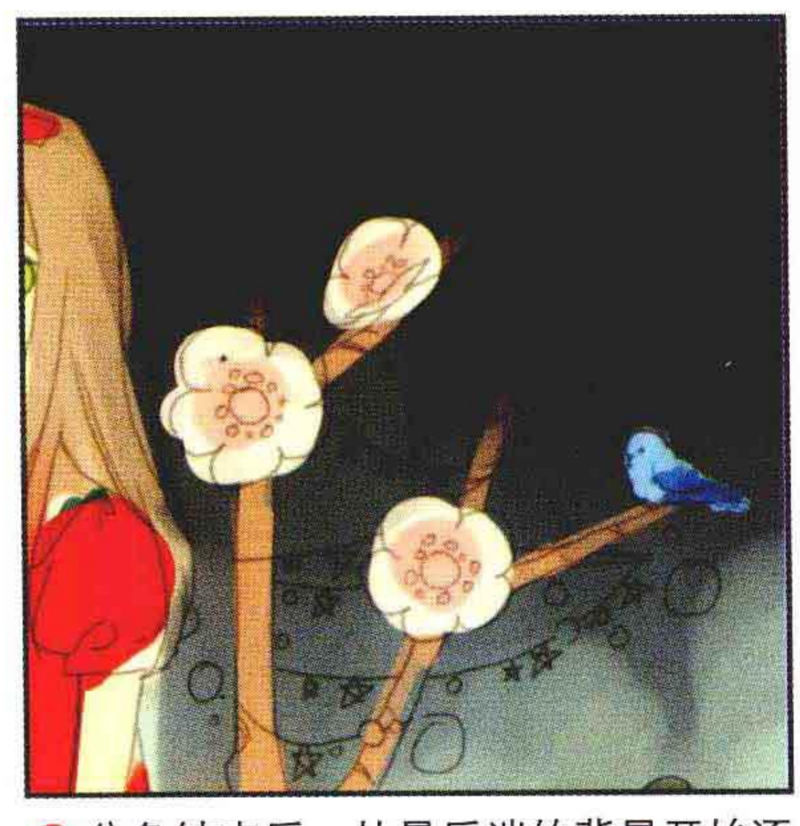




❹ 为了上色需要，根据个人的使用喜好，重新调整一下“笔”笔刷的设定。

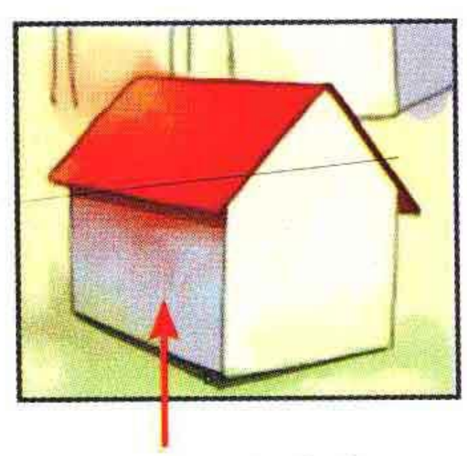
❺ 将“笔尖的形状”选为右边数第2个，然后点击模糊笔压的“详细设置”→将“笔压”勾选为“浓度”和“混色”。

❻ 结合整体感觉给图像大致分色。



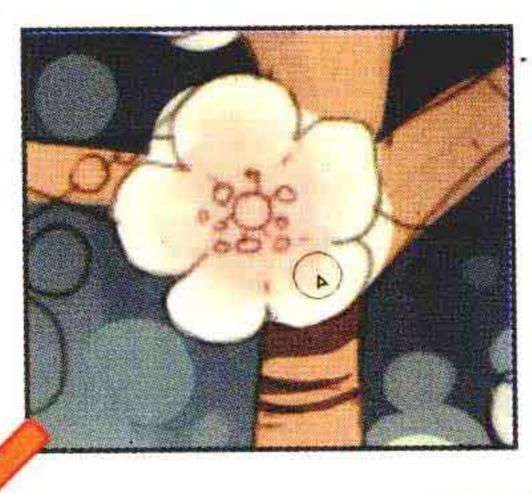
❼ 分色结束后，从最后端的背景开始逐一仔细绘制。背景色不必重新设定，在原来设定的颜色上使用“吸管工具”均匀描绘即可。

❽ 如图背景上色完毕。

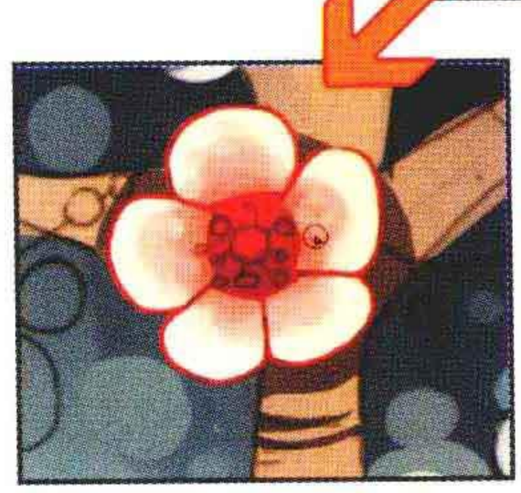


调低笔压进行上色

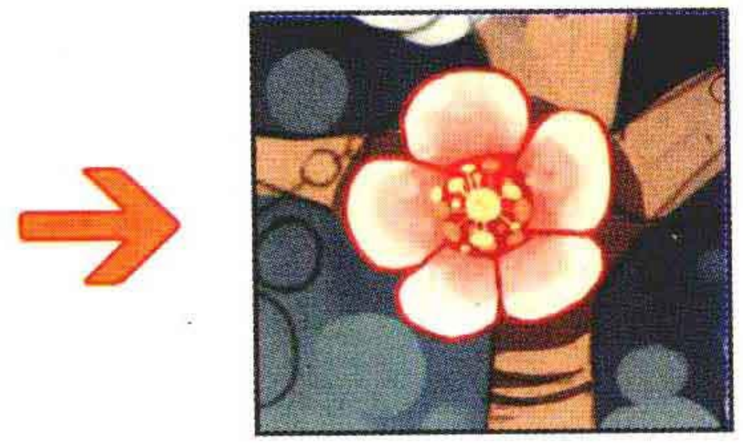
❾ 然后给身旁的几个小房子上色，如果想绘制出混合色的效果，可以将笔刷的笔压调低然后再上色。



❿ 给身边的小花上色时，注意颜色是从花朵中心慢慢向外晕染开的。

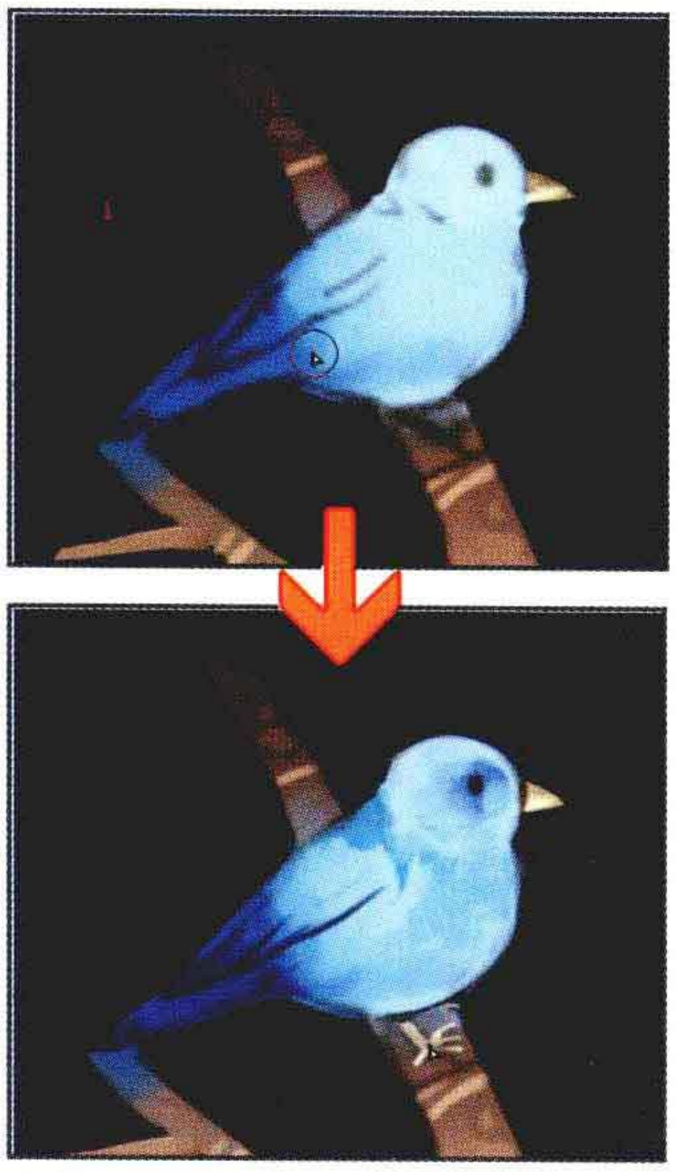


⓫ 选择一个比花朵中心更深的颜色给花边和阴影部分上色。



⓬ 最后给花蕊上色，整个花朵的上色操作就结束了。

⑬给小鸟上色，选取两个基本色，使用渐变方法操作。

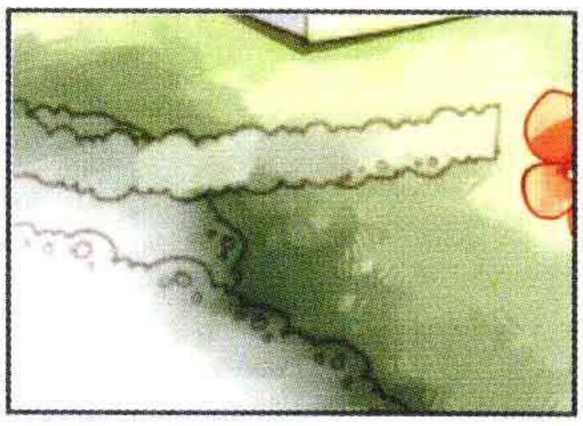


⑭在底色的基础上，进一步绘制小鸟的轮廓细节。

⑮在树木的周围添加明亮的闪光圆点。可以选取自己喜欢的颜色，然后搭配同色系的颜色，一边调整彩度和亮度，一边绘制散落的小圆圈。

⑯如果想加强一下闪光的效果，可以使用更加明快的颜色在刚才绘制的圆圈内侧再画一层圆。

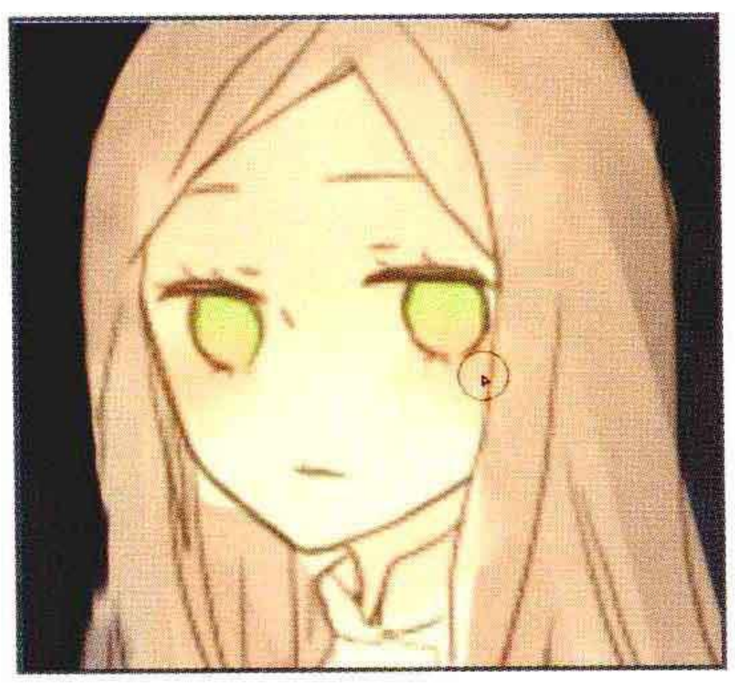
⑰在树枝上方绘制蝴蝶状的装饰。



⑱最下面白色布景的边缘处，可以选择稍微深一点的颜色，轻轻描绘出颜色的渗透感。

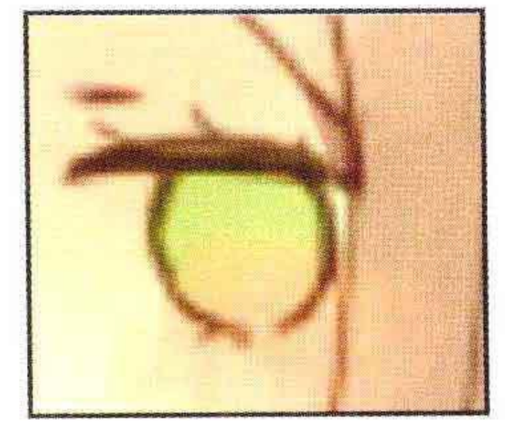
⑲如图背景和点缀内容的上色操作基本结束。

③ 按照脸部，头发，衣服的顺序给人物上色。

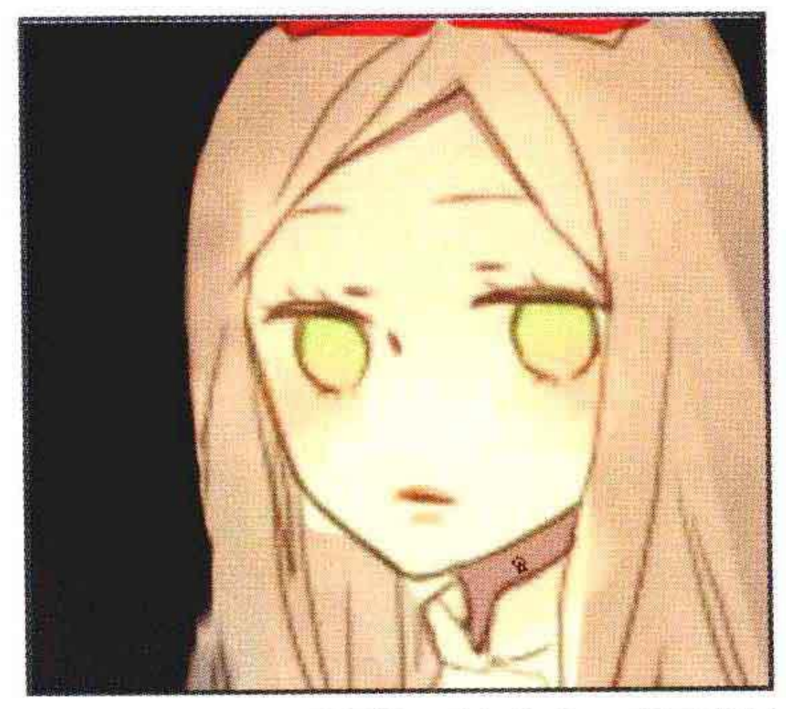


❶ 首先从脸部开始上色，选择比脸部整体颜色深一点的杏色从额头向下慢慢晕染到整个脸部。

❷ 额前的头发也可以混杂一些肌肤的颜色，以便实现自然的过渡。脸颊的绯红不要过于明显，可以选用调低彩度的粉红色来绘制。



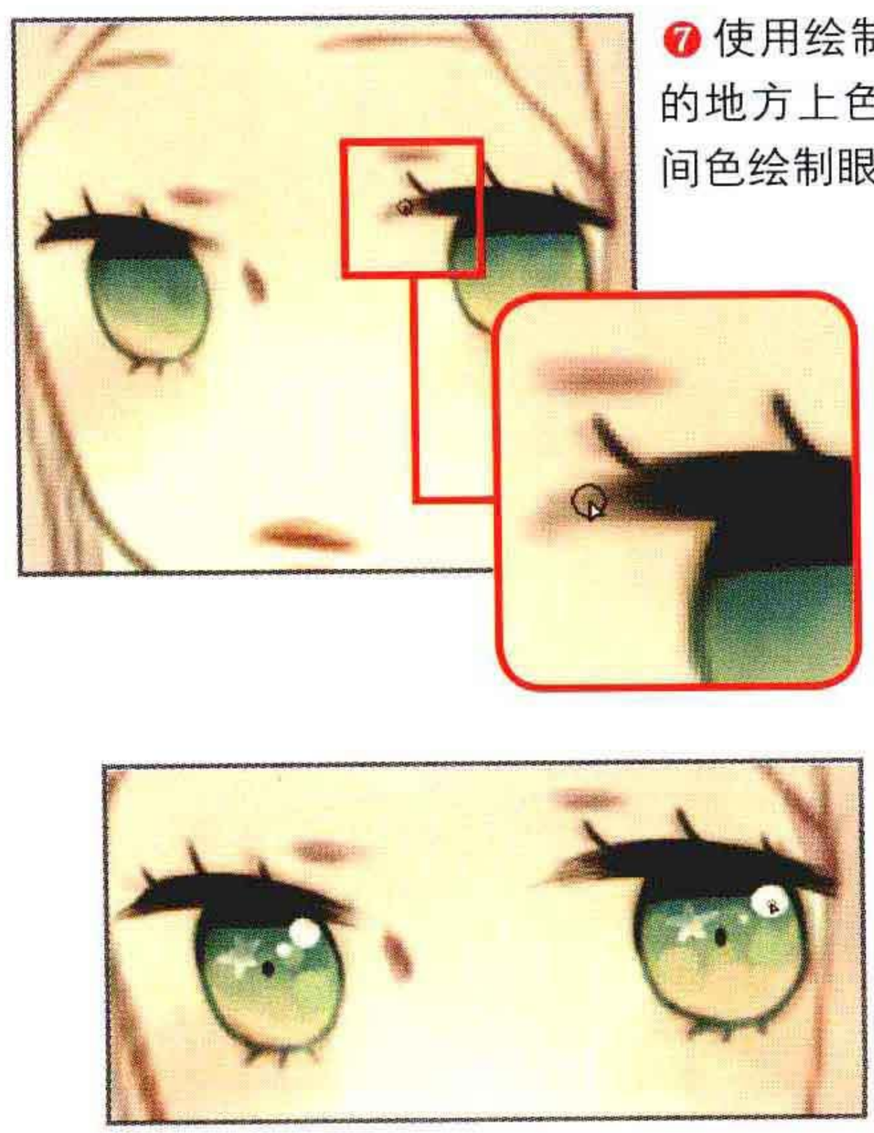
❸ 眼睛部分绘制时，一定要将笔压调低淡淡涂抹，以便和脸颊的颜色自然融合。



❹ 选择一个比较搭配的底色，绘制额前头发的发际和脖子的阴影部分。

❺ 绘制眼睛部分时将图像放大，仔细刻画细节。

❻ 选择喜欢的颜色慢慢晕染眼部，眼睑处使用和眼睛同色系的深色。



❼ 使用绘制眼睑的颜色给瞳孔中最暗的地方上色，然后用眼睛和眼睑的中间色绘制眼眶和下眼睑。

❽ 靠近眼角的眼睑部分，改用肤色轻轻上色。

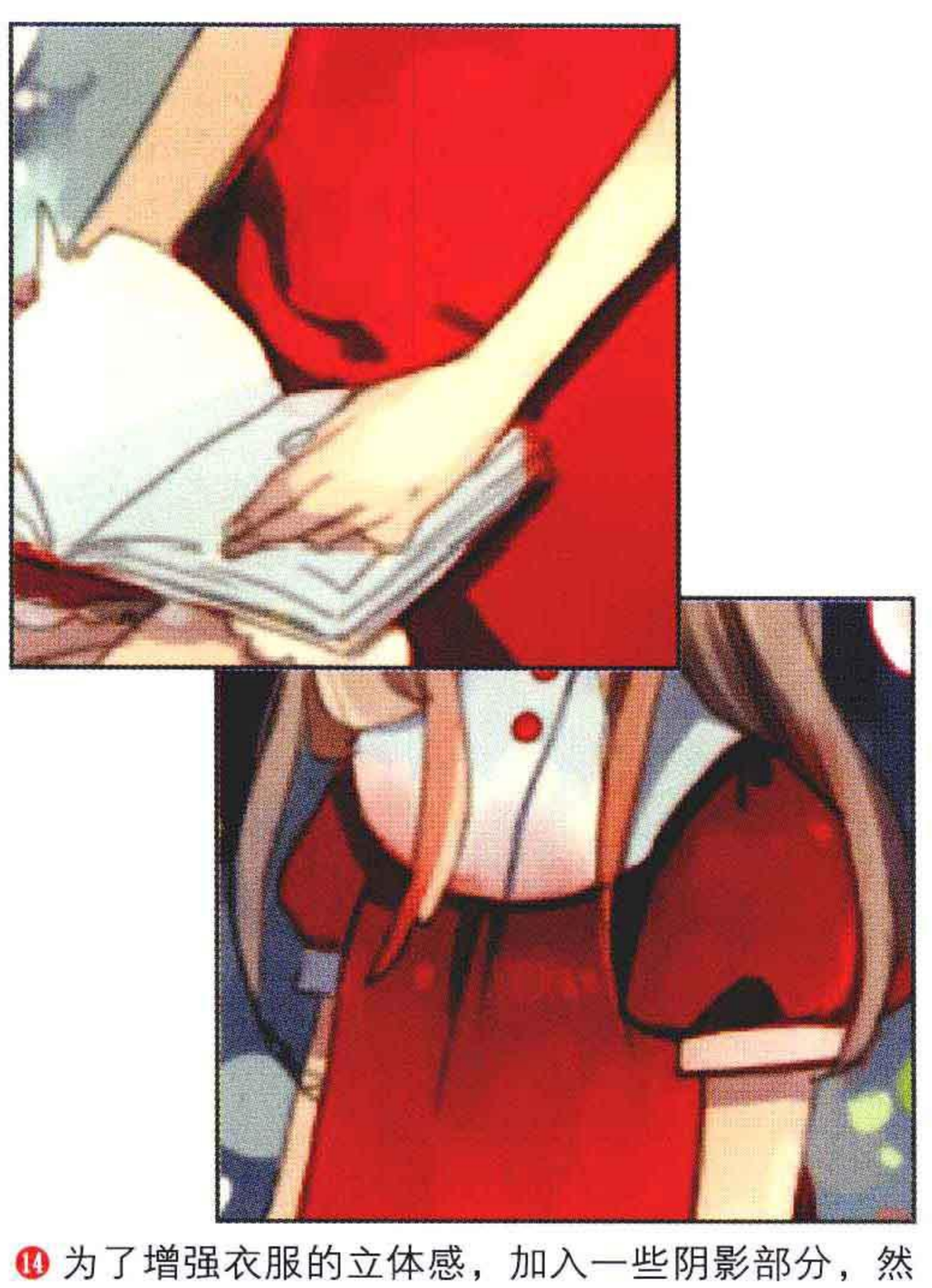
❿ 这样整个脸部的上色操作就结束了，溢出的颜色可以用橡皮擦擦掉。

❾ 最后加入眼睛的高光部分和闪光点。

⓫ 接下来给头发上色，首先给发缕叠合的阴影部分上色。

⓬ 然后一边注意头发的流向和光泽，一边给其余头发上色。

⓭ 衣服上色时，要注意明暗部分的自然过渡。

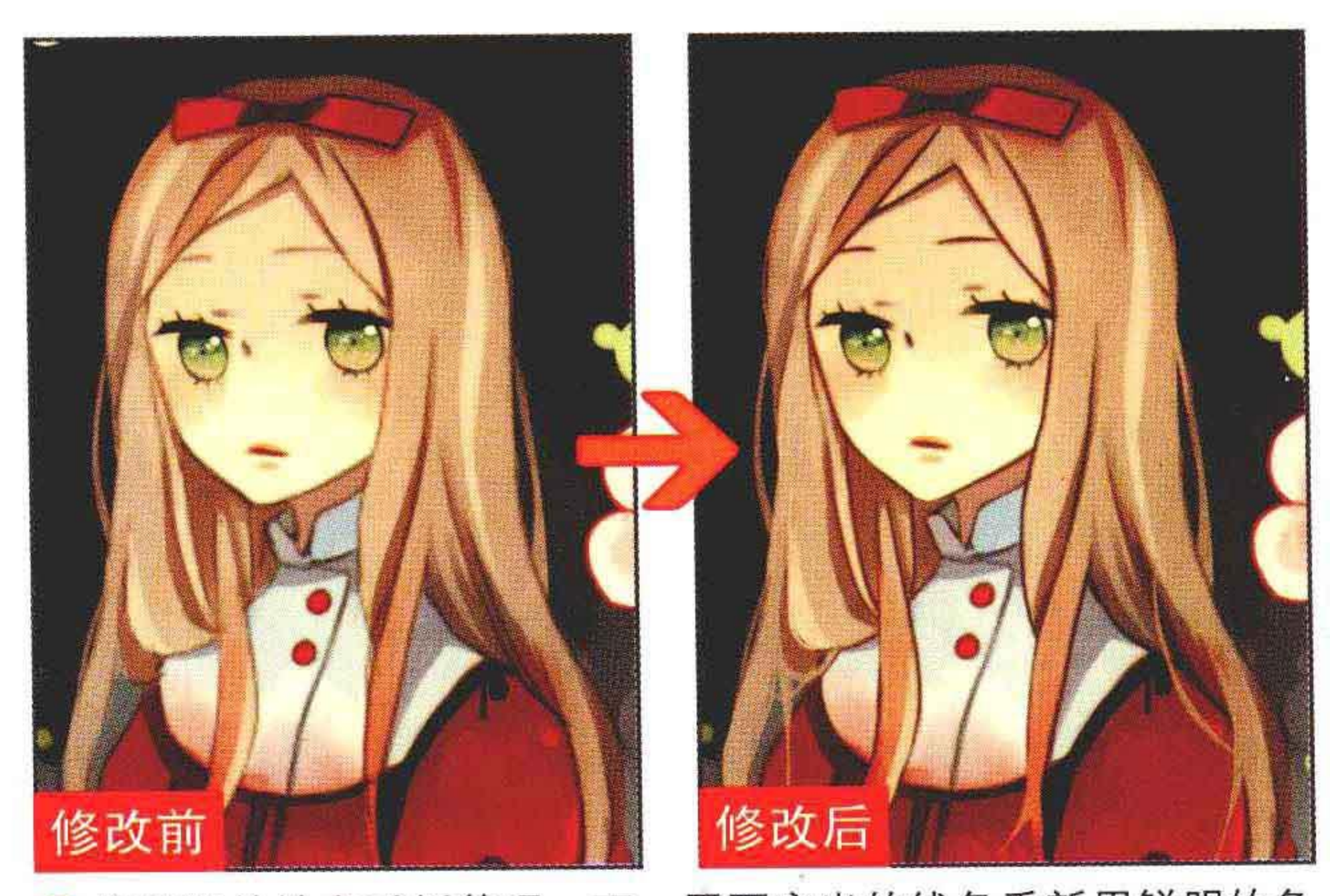


⓮ 为了增强衣服的立体感，加入一些阴影部分，然后再加入高光。

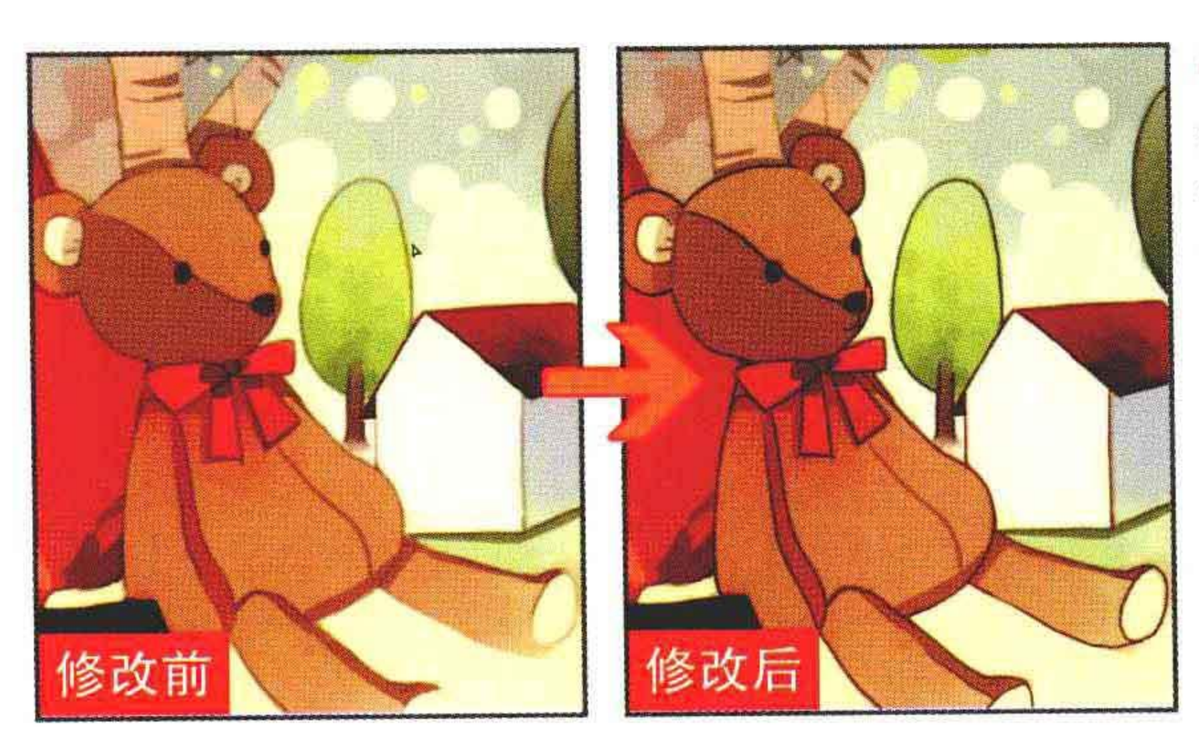
⓯ 最后将泰迪熊上色，整个人物的上色操作就结束了。

④ 进一步调整色泽，增加画面质感。

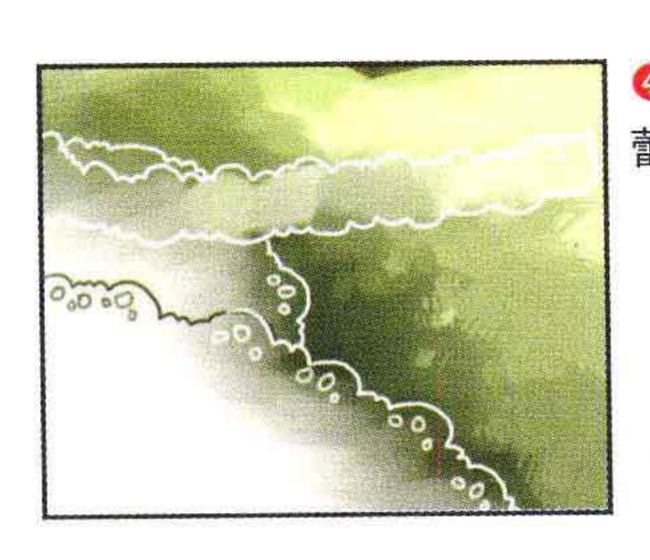
❶ 新建一个图层，模式设为“正常”，进行整体色泽的调整。



❷ 将模糊的地方重新整理一下，需要突出的线条重新用鲜明的色彩加强一下。



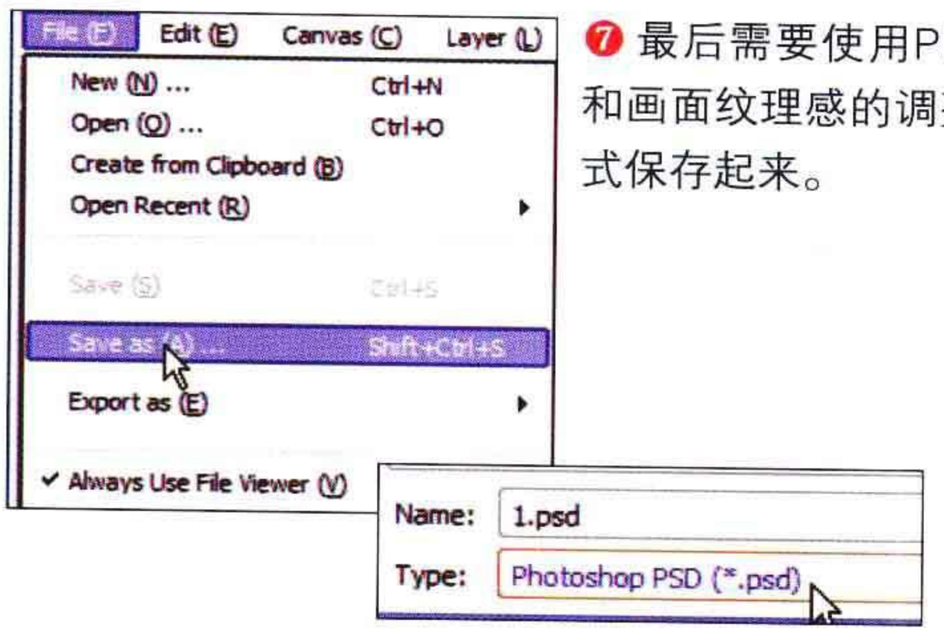
❸ 背景中的泰迪熊等小饰品的线条再刻画一下，或者用鲜艳的颜色将边缘再加强一下，增加画面的色泽感。



❹ 用白色将画布边缘的蕾丝花纹再描一下。

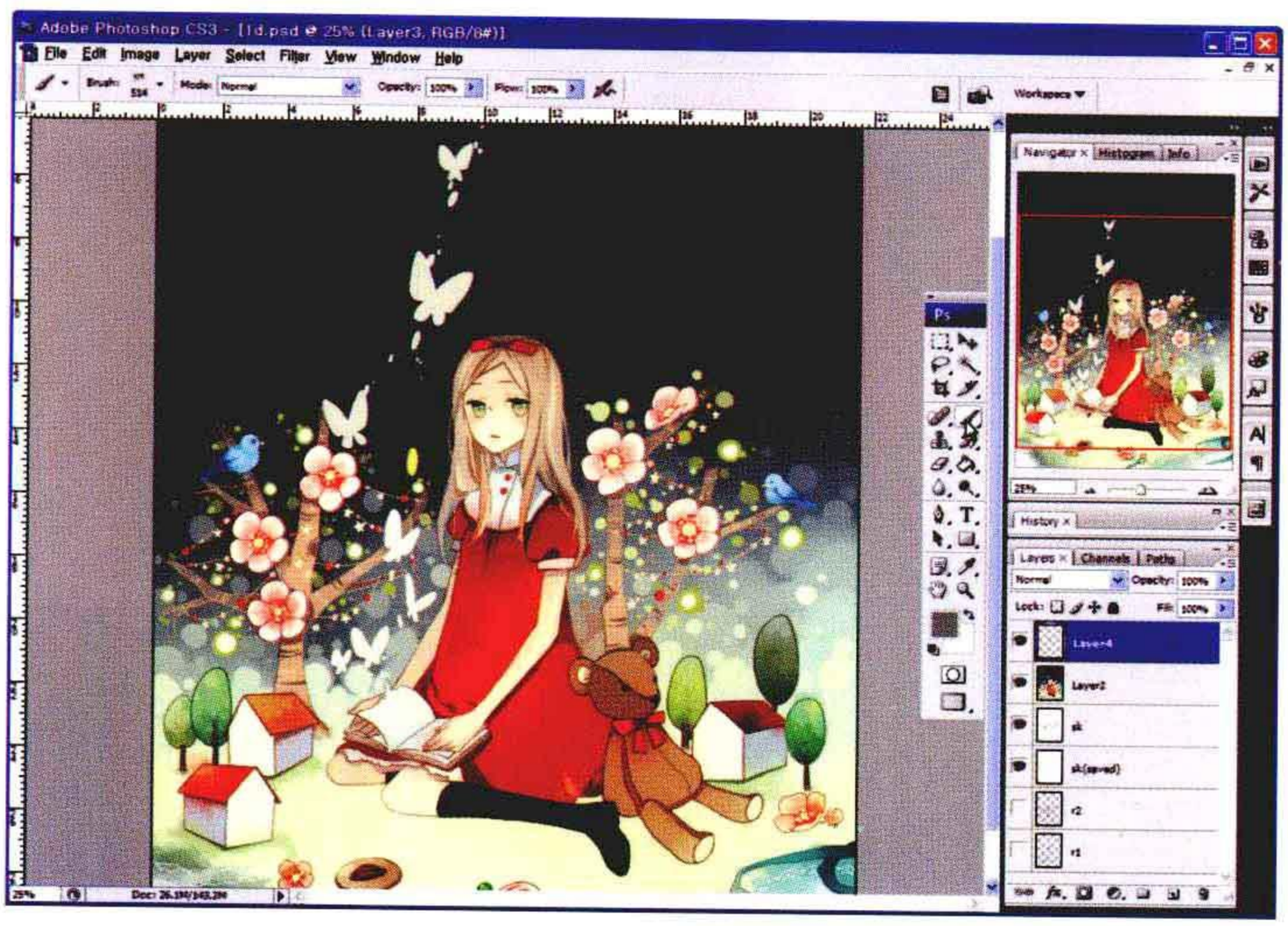
❺ 在图层1中绘制装饰在树枝上的彩线。

❻ 线条和色调全部整理完毕之后，整个上色操作就结束了。

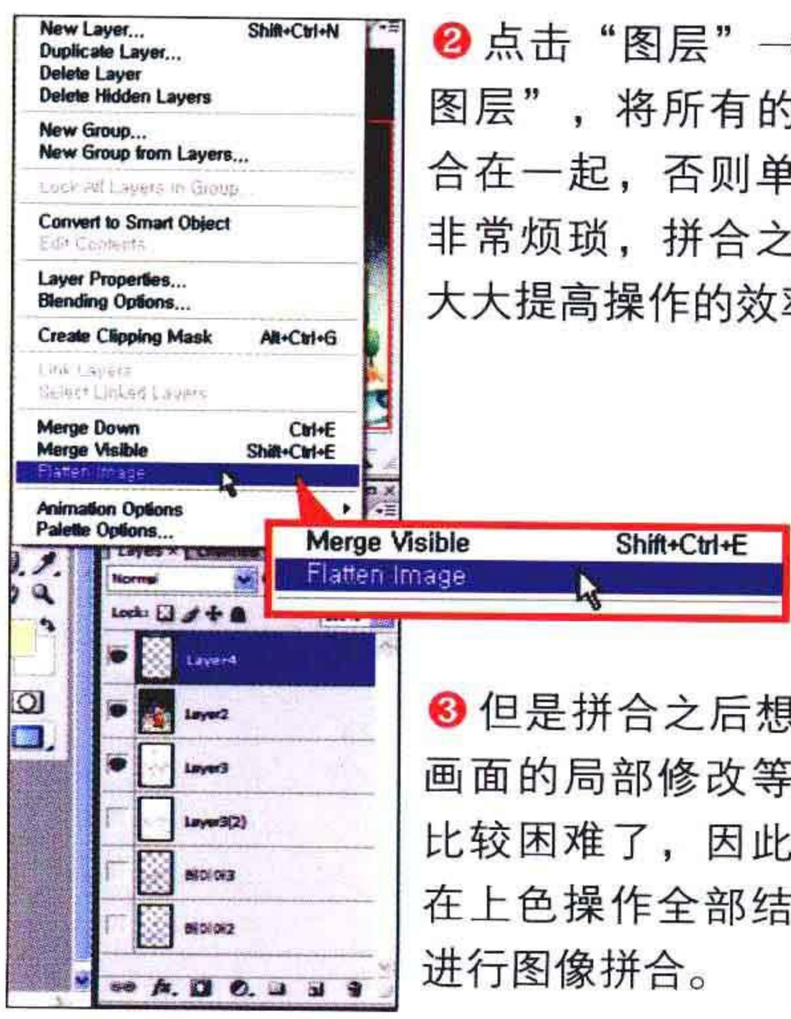


❼ 最后需要使用Photoshop进行色彩均衡度和画面纹理感的调整，因此将文件以psd的格式保存起来。

⑤ 用 Photoshop 调整色彩均衡度和画面纹理感。

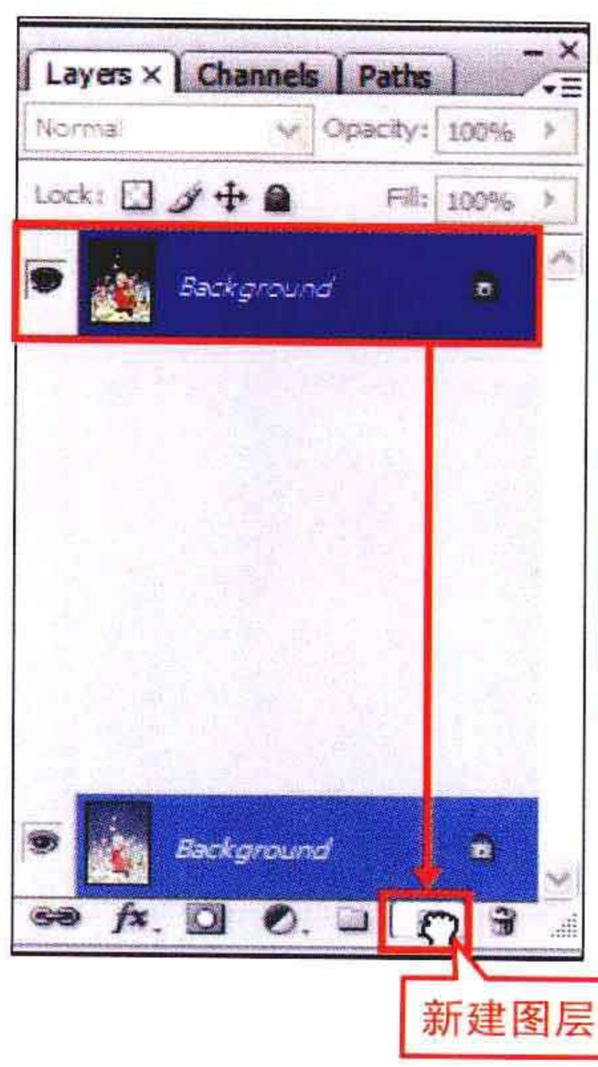


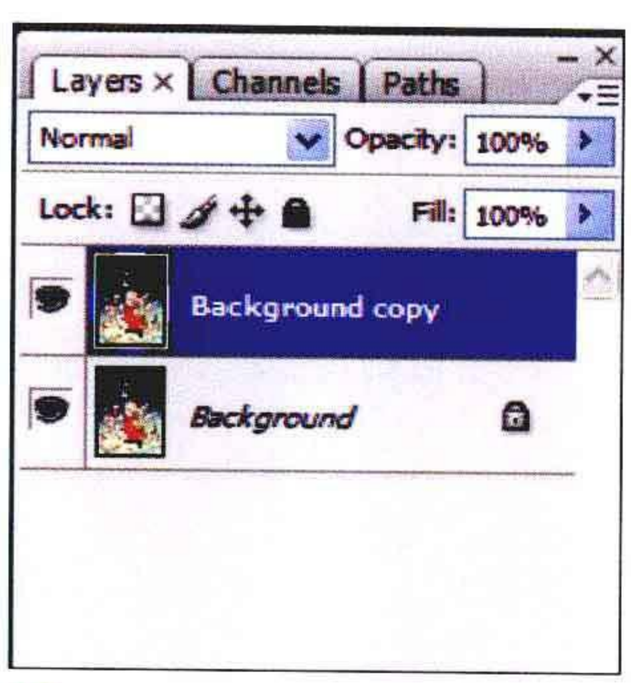
❶ 用Photoshop将上面保存的psd格式文件打开，进行图像色彩均衡度和画面纹理感的调整。



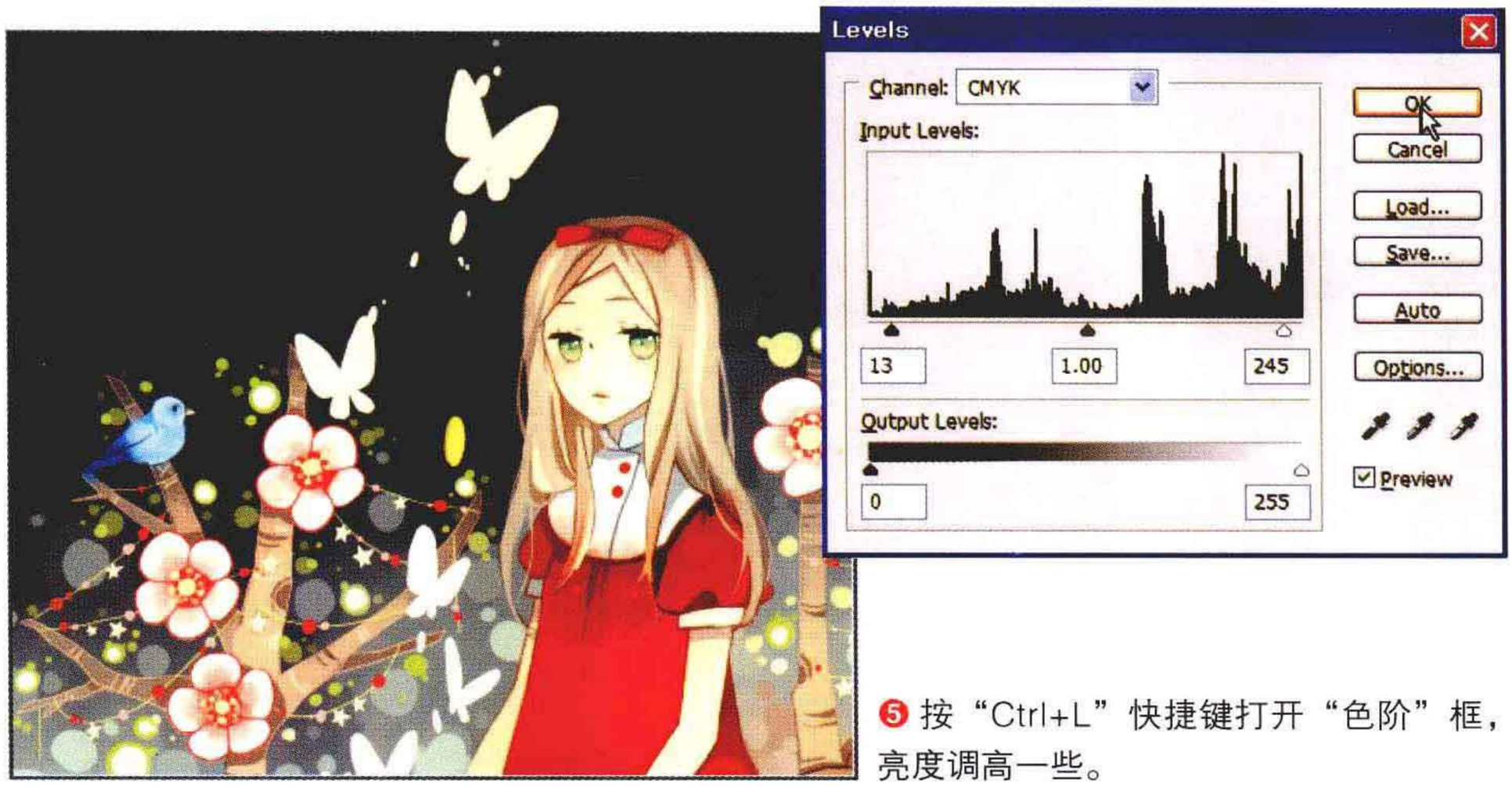
❷ 点击“图层”→“合拼图层”，将所有的图层拼合在一起，否则单个选择非常烦琐，拼合之后将会大大提高操作的效率。

❸ 但是拼合之后想要进行画面的局部修改等操作就比较困难了，因此一定要在上色操作全部结束后再进行图像拼合。

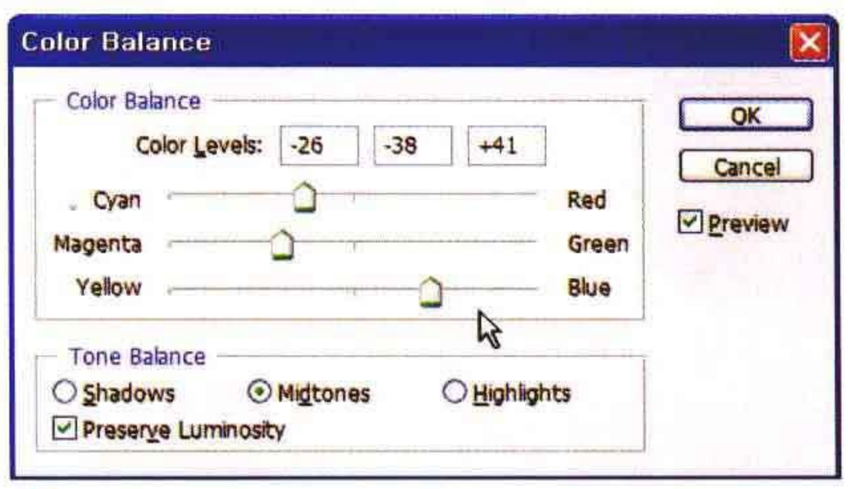




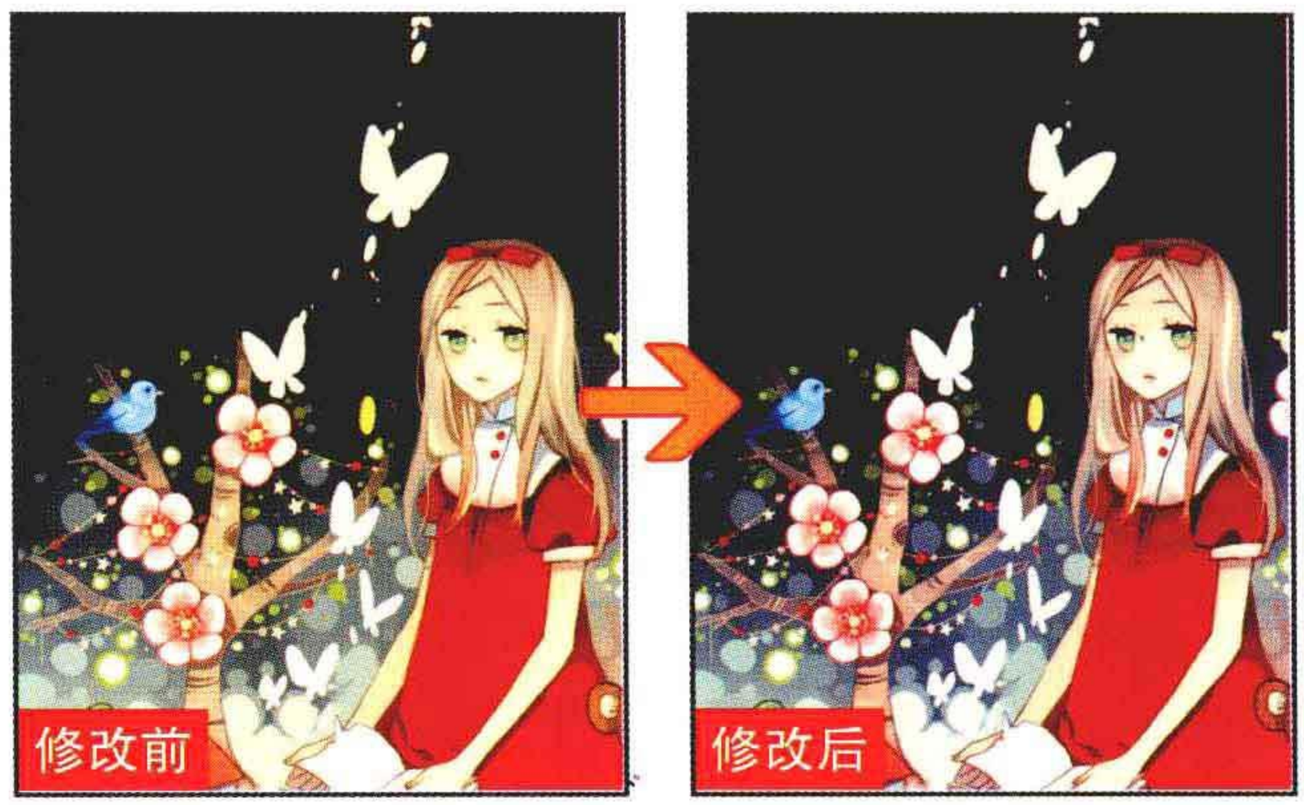
❹ 点击“创建新图层”设立一个合拼图层的复件。



❺ 按“Ctrl+L”快捷键打开“色阶”框，将颜色亮度调高一些。



❻ 然后打开“色彩平衡”框进行颜色调整，调向“青色”和“蓝色”的话会增加画面的澄澈感，调向“红色”和“黄色”的话会增加画面的温暖感。

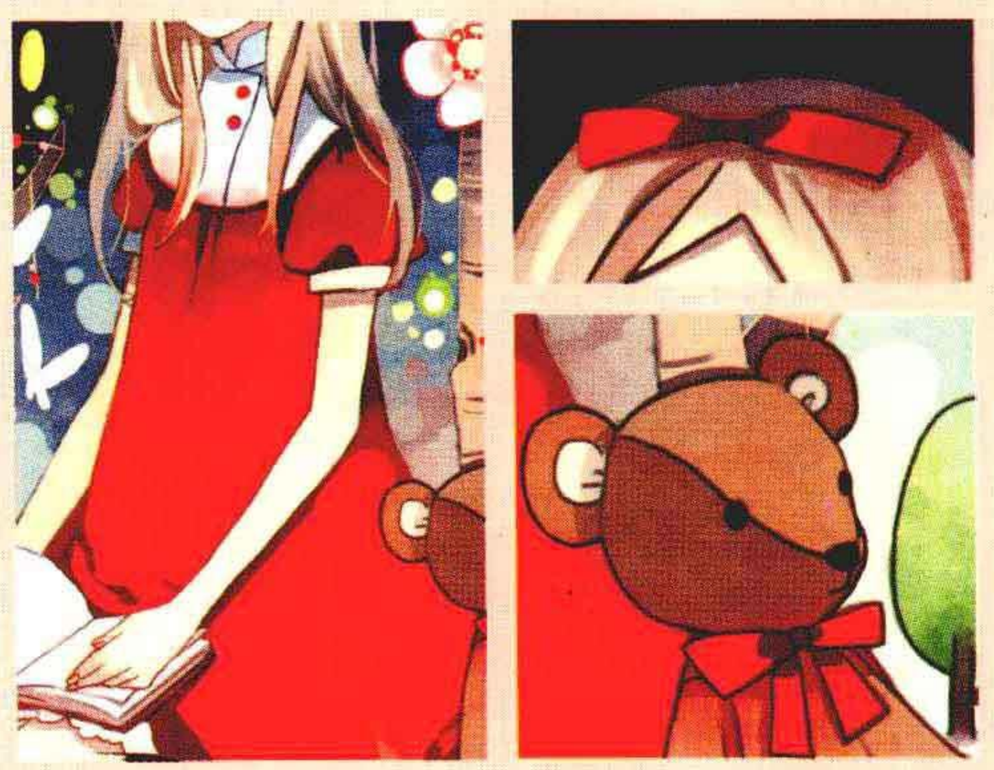


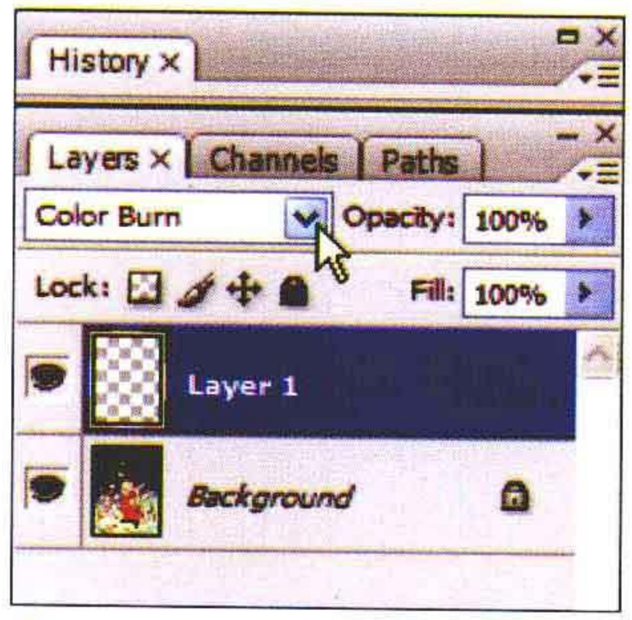
❼ 将色彩调整完毕的图层，调低不透明度后和之前的图层拼合在一起。

检查！服装造型和装饰品

大红色的连衣裙和蝴蝶结让少女从朦胧的背景中跃然而出，虽然和背景的蓝色、绿色是完全相反的色系，但是由于下调了饱和度，整个画面的色调非常自然，融合。

作为呼应依偎在少女旁边的小熊也佩戴了红色的蝴蝶结。



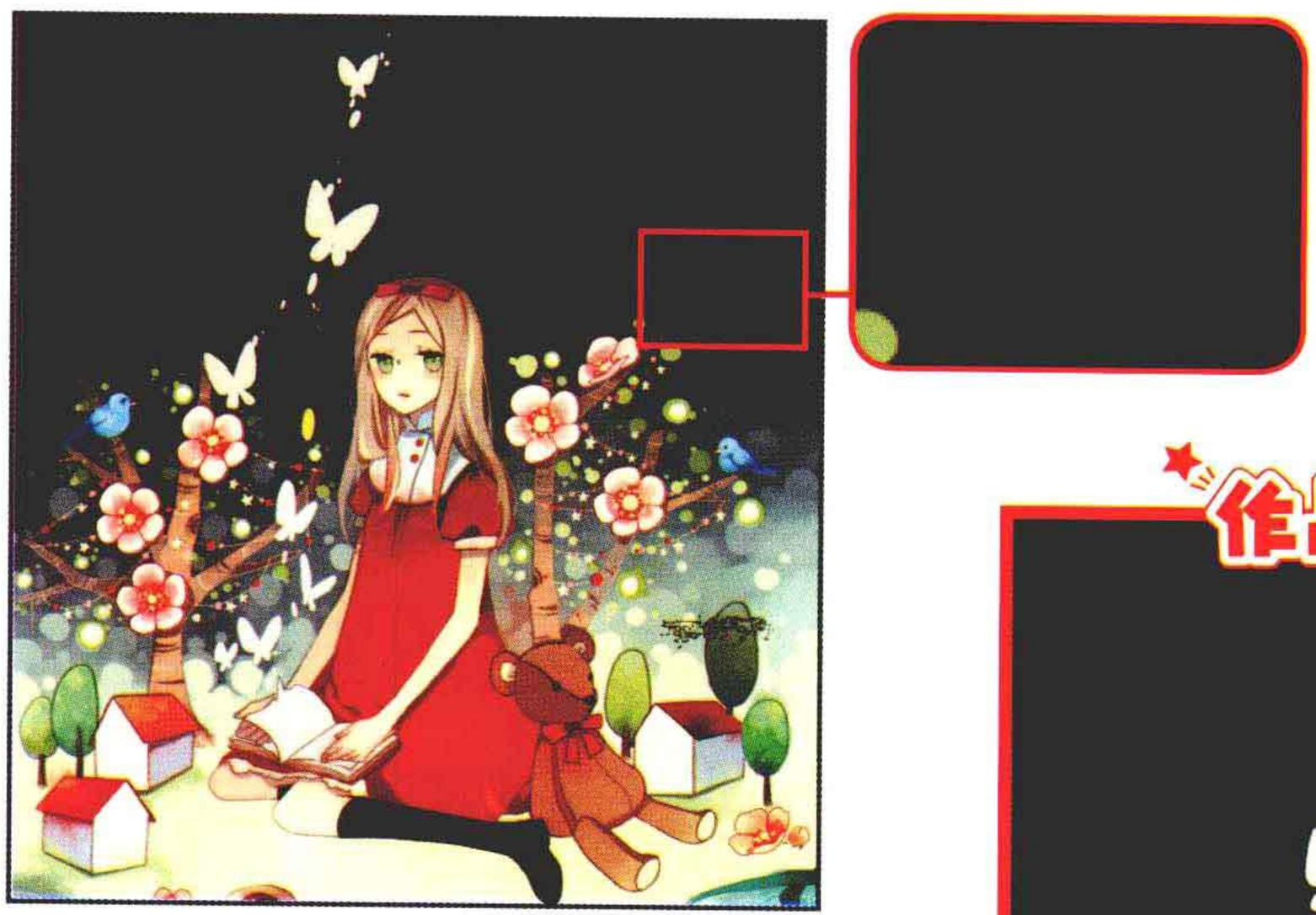


❽ 新建一个图层，调整画面纹理感，模式设为“颜色加深”。

❾ 然后在画笔类型里选择带有纹理的笔刷。

重点提示

今天我们采用的方法是用笔刷来营造画面纹理感，通常也会通过截取一些画像来达到这种效果。使用笔刷的好处在于可以给局部添加纹理感，并且浓度和细致度可以自由调整。



❿ 将颜色选为灰色，在需要体现画面纹理感的地方进行绘制。

⓫ 如果感觉颜色过重，可以调整一下素材层的不透明度。

⓬ 最后将所有图层进行拼合，整个作品就完成了。

第2章

如何在插画中展现少女的魅力

绘制重点——尽情展现少女的魅力，创作优秀的插画作品

通过本篇的实例解析，我们将向大家阐述在插画中如何通过绘制角度，情景设置以及背景处理的操作，不仅表现女孩子的可爱之处更能展现少女的独特魅力。

※第2章“作品3”中介绍的作品。（作画：珈琲贵族）

作品

1 以仰视角度描绘玩游戏的少女组合

作品解析重点

本篇的题材取自“阳台，泳装，熟悉的游戏”，设置的情景是“边玩游戏边等待泳池放满水的姐妹”，将夏日的嬉戏快乐氛围融于作品之中。

绘制角度选取的是仰视，将坐着的人物和站立的人物恰到好处地布局于画面之中。

截取图像时使用了 Photoshop CS5 的滤镜消失点功能，以此作为线条勾画的依据。

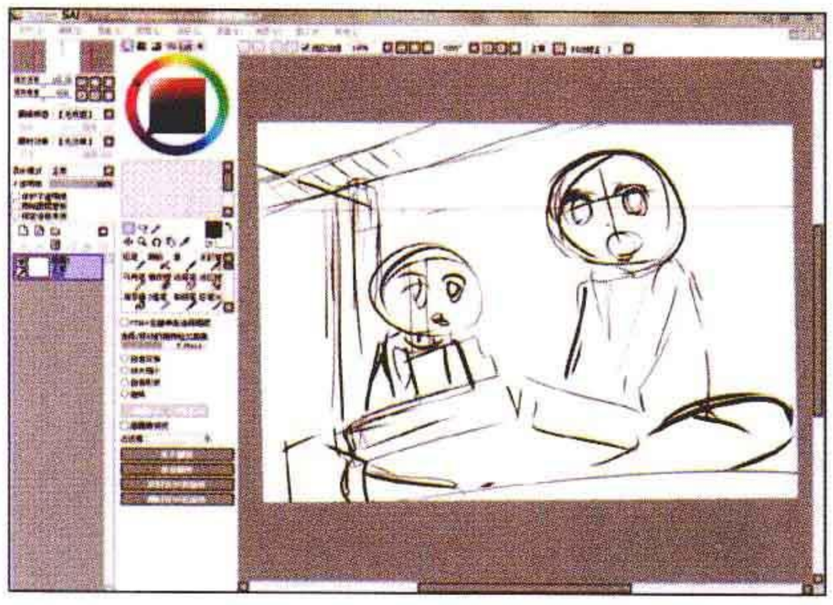
上色时使用了 SAI 软件，没有依赖主线条而是使用铅笔笔刷进行了浓墨重彩的绘制。

使用软件：SAI/Photoshop CS5
OS：Windows 7

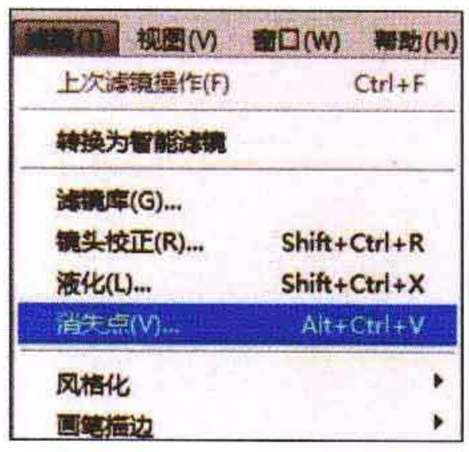
绘画 / 文章：昼间行灯

构思好题材和布局后开始作画吧～

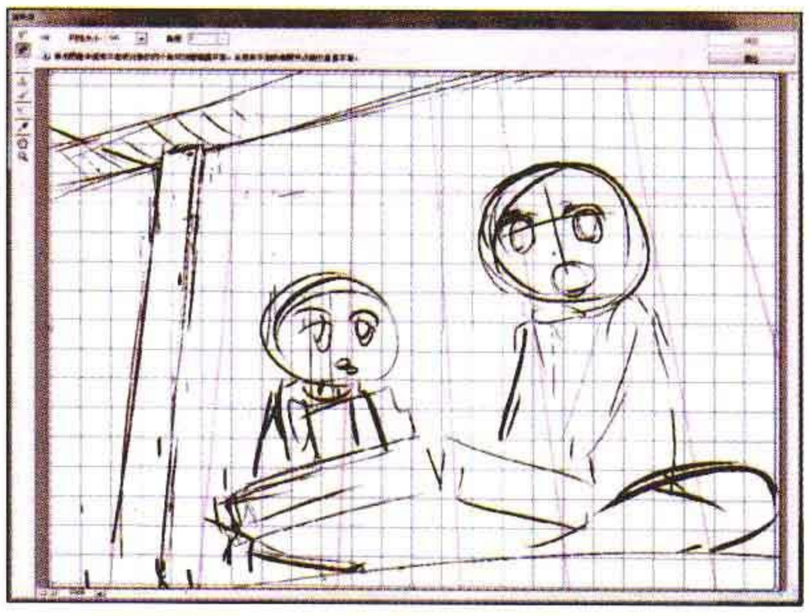
① 确定整体构思和布局，然后用 SAI 软件描线。



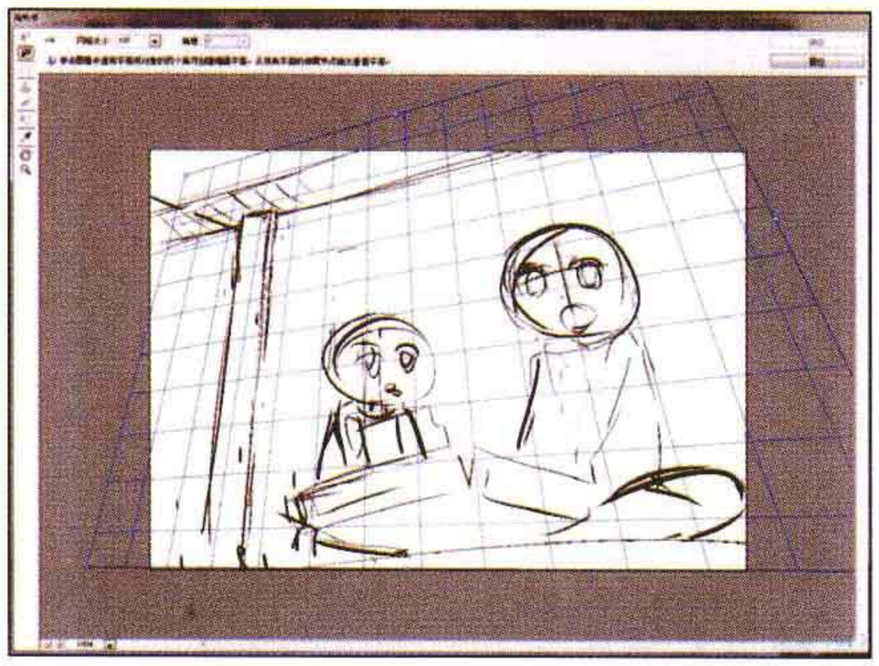
❶ 打开SAI软件绘制草图，确定大概布局后，保存为Photoshop 的psd格式文件。



❷ 在Photoshop CS5中打开刚才保存的文件，点击“滤镜”→“消失点”进入消失点滤镜操作。

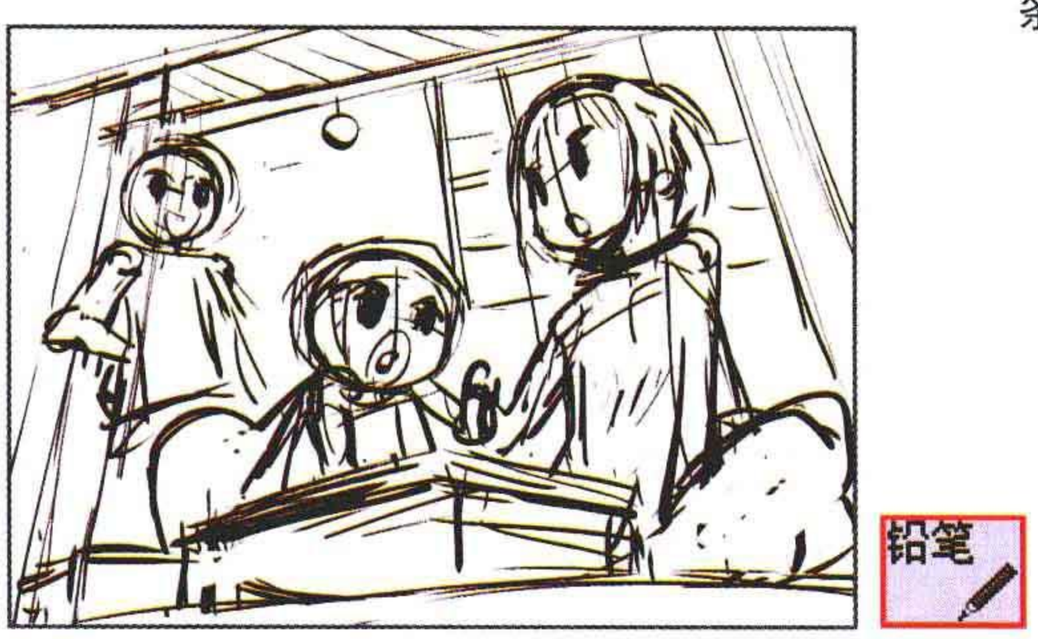


❸ 点击“创建平面工具”，将画面的四角选中，点击一下就会出现格子的透视框。

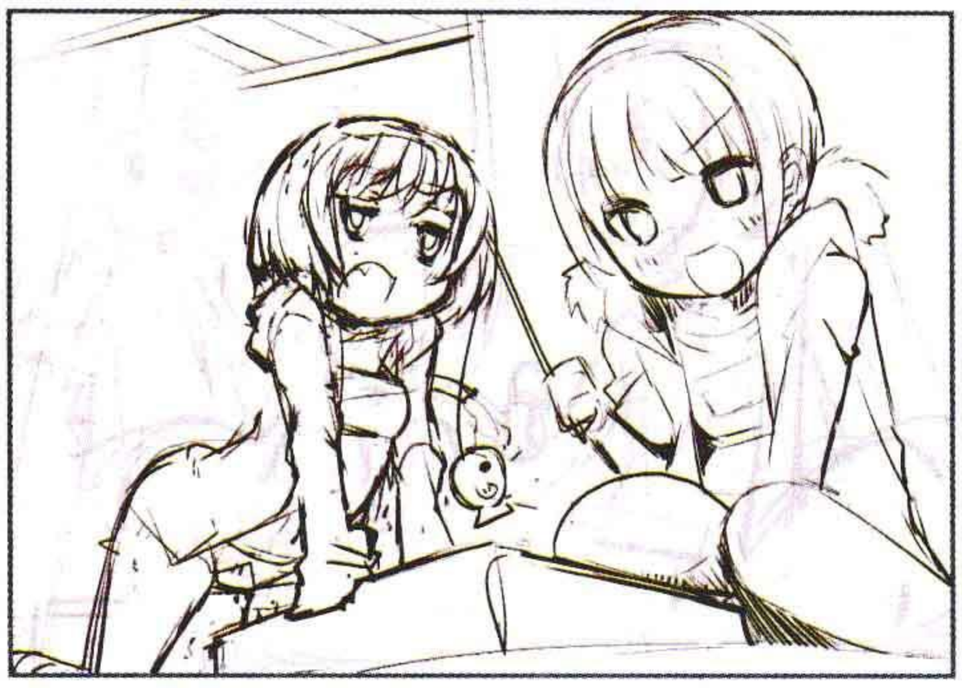


❹ 移动网格可以修正各部位的位置。

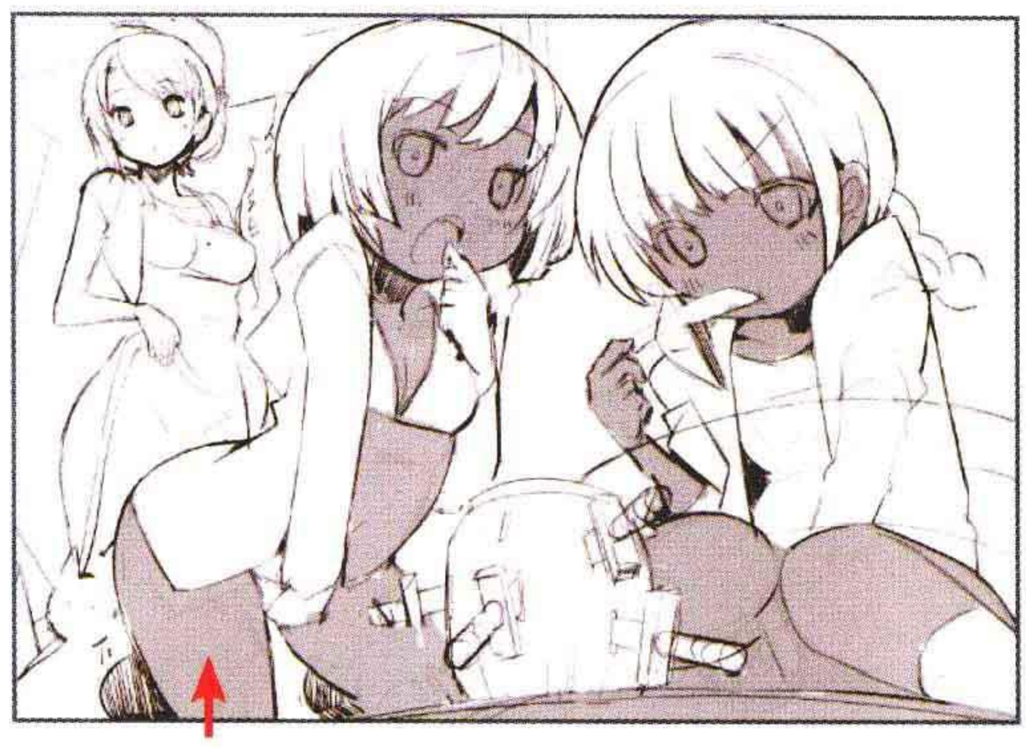
❺ 修正完毕之后点击“渲染网格至Photoshop ”将大致的线条固定下来。



❻ 然后回到SAI软件，依据Photoshop CS5中绘制的草图使用“铅笔”笔刷进行线条勾画。



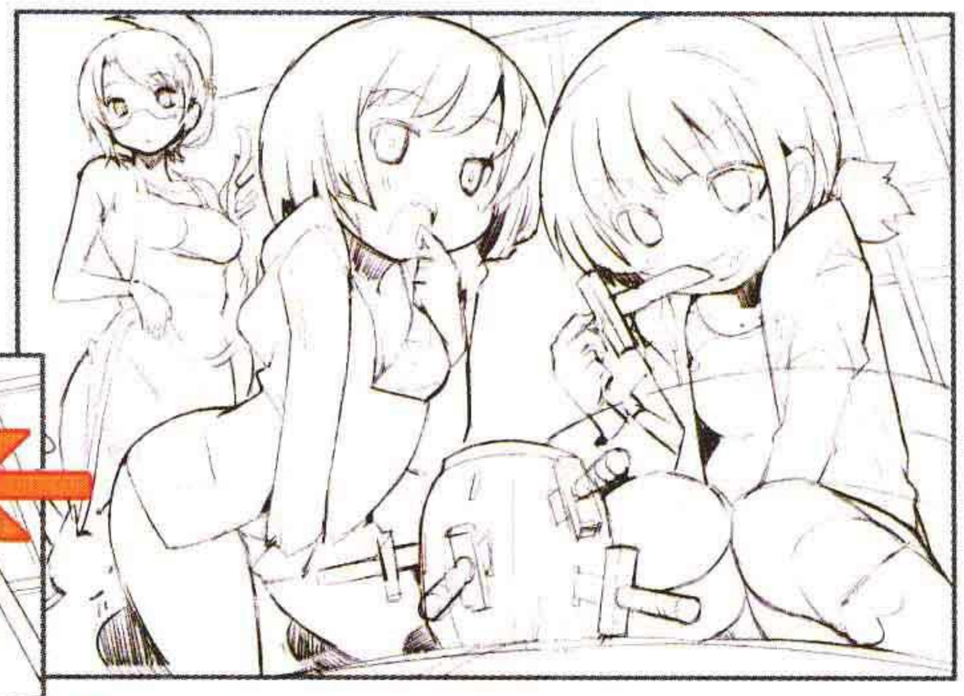
❼ 将草图图层的不透明度下调后重新建立一个图层，进行细节绘制。



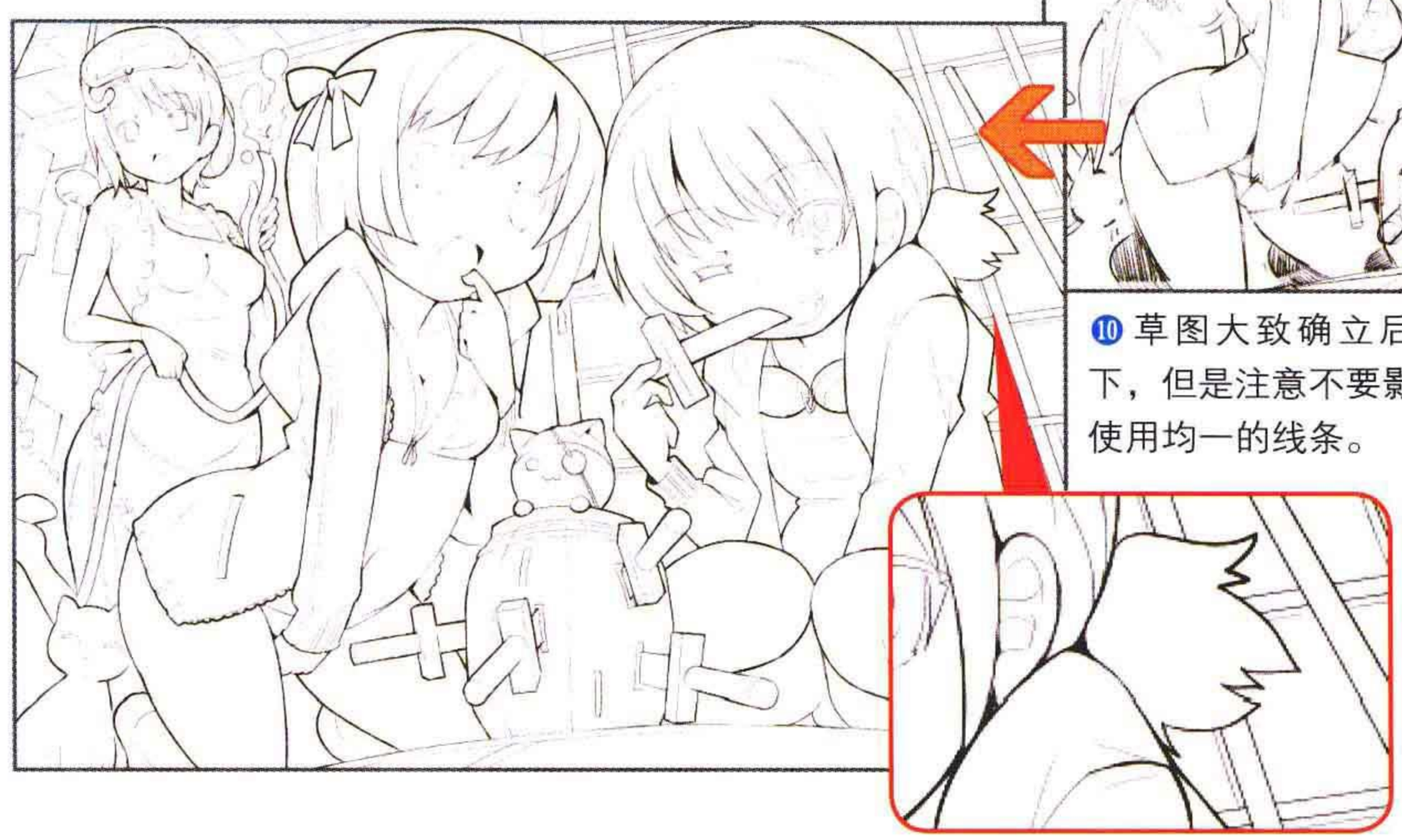
暂定色（肤色）

❽ 情景设置的是一对姐妹在等待妈妈将泳池放满水的时候，一起玩游戏的场景，按照大概比例将玩具等各个主体的大小和位置也一并确定好。

❾ 想确认一下裸露的肌肤比例，因此可以先给肌肤涂上假定颜色。



❿ 草图大致确立后可以将线条重新勾画一下，但是注意不要影响后面的上色操作，尽量使用均一的线条。



⓫ 背景的线条要细，人物的线条略粗一些。

② 将人物和背景涂上色块加以区分，然后依次上色。

❶ 将线条图层的混合模式调整为“正片叠底”，然后在下面新建一个“分色”图层。

因为是底色，所以只要便于识别的颜色即可。

❷ 给“分色”图层上底色，注意避免颜色溢出。（主要是为了区分局域，所以底色只要容易辨别即可）

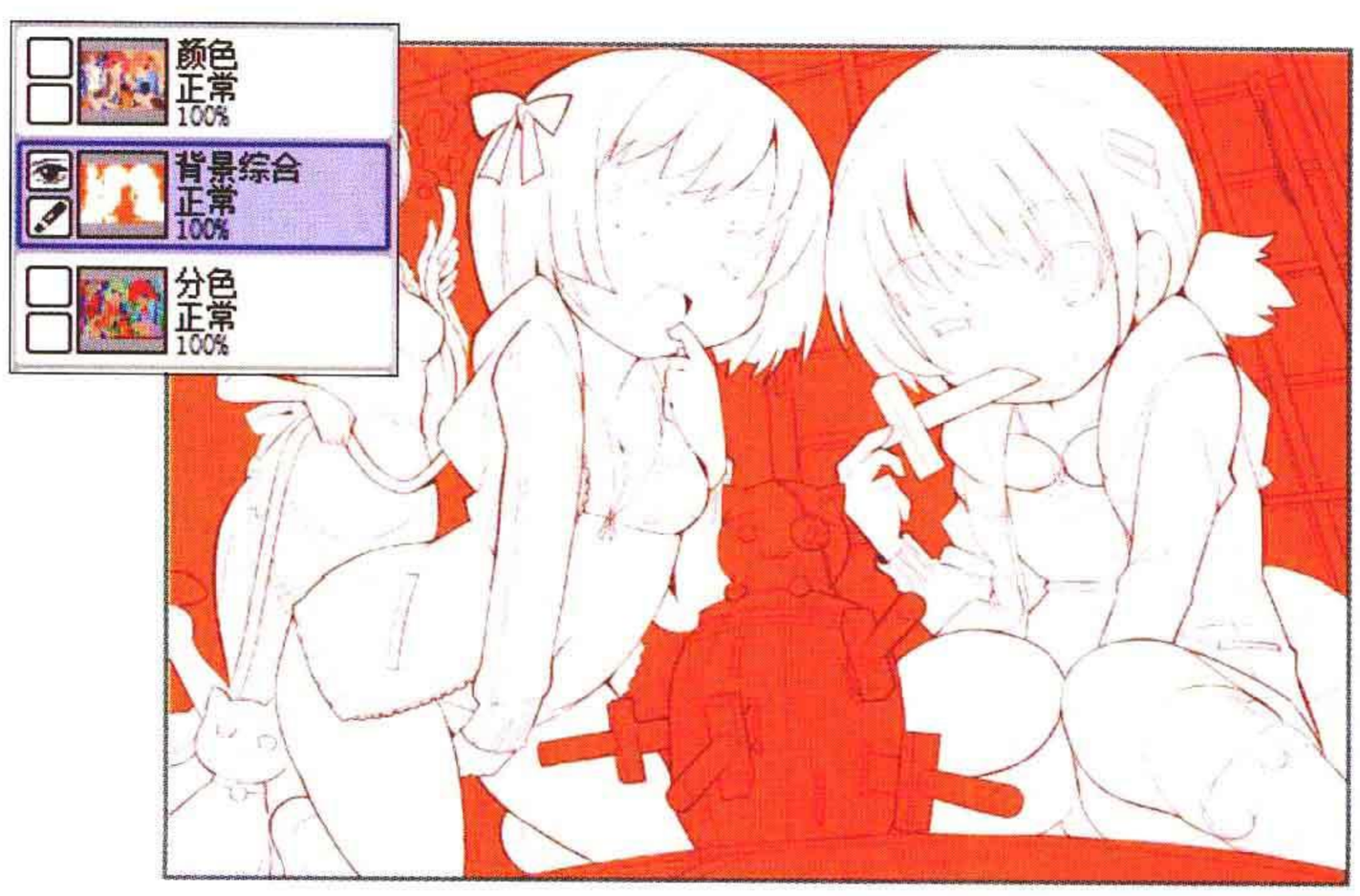
❸ 使用“自动选择”工具，从“分色”图层中选取指定范围，建立“颜色”图层，开始上色操作。

❹ 将“颜色”图层隐藏起来，把线条颜色更改为棕色，然后给阴影部分大致上色。

❺ 将阴影部分上好色后，也加到“正片叠底”的图层里。

❻ 然后把刚才隐藏的“颜色”图层显示出来，确认一下整体的色调，发现肤色过深，再调整一下。

❼ 新建一个文件，作为调色板使用。

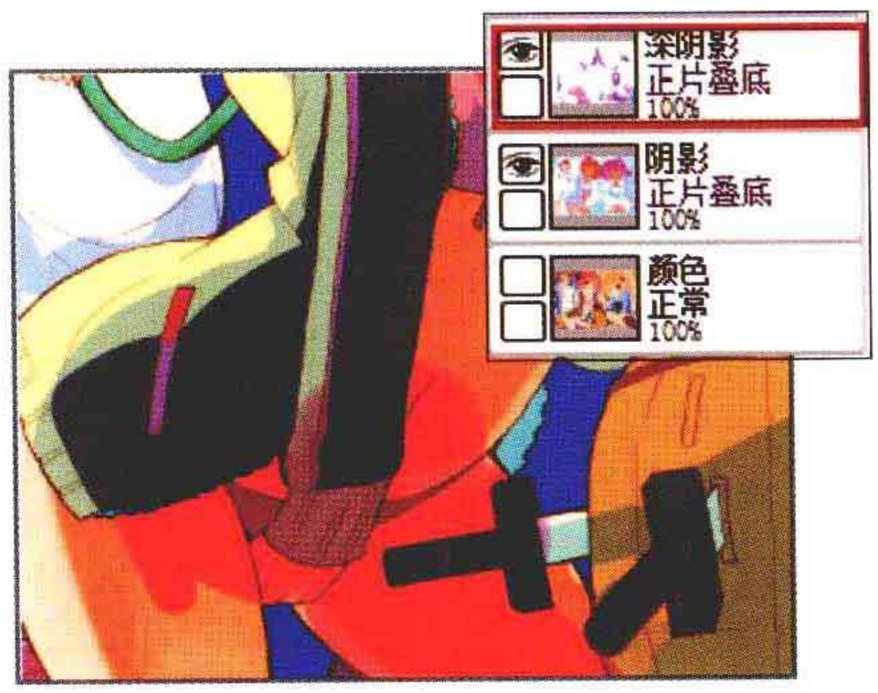


❽ 将人物以外的背景新建一个图层，进行上色。注意给背景上色时将人物图层做剪切蒙板处理。

❾ 背景的阴影部分上完色后，整个底色喷涂就完成了。

❿ 色彩较多时可以营造出缤纷的效果，但是同时也要注意整体平衡，以免造成杂乱无章的感觉。

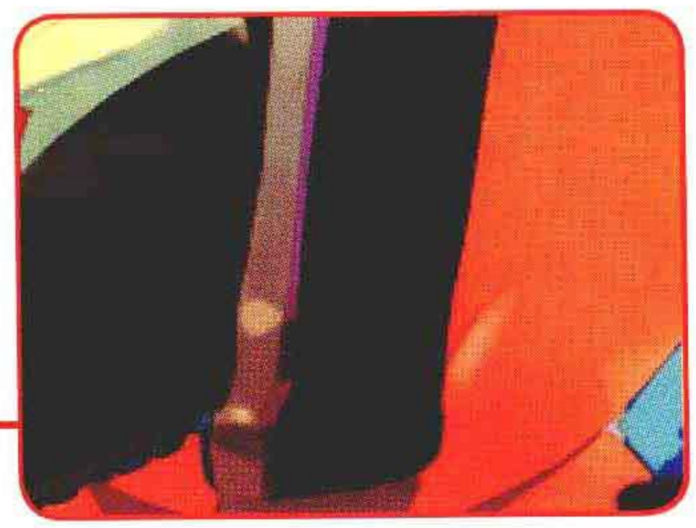
③ 注意画面的色调层次感，分别进行浓墨淡化等细节处理。



❶ 在混合模式为“正片叠底”的“深阴影”图层中，将阴影的颜色加深。

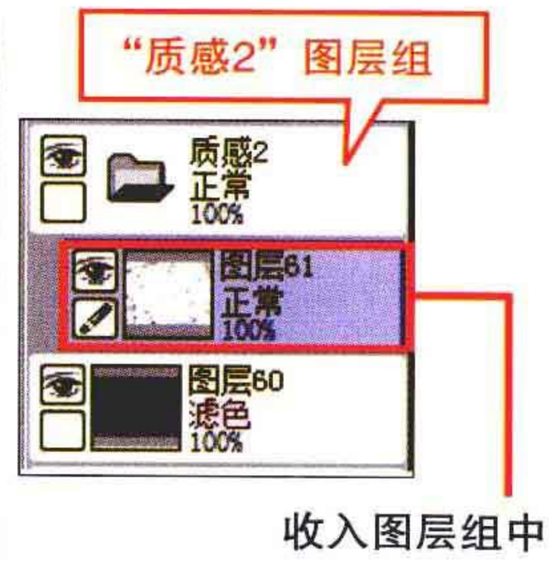
❷ 将模式设为正常的图层进行叠加上色，绘制完毕的图层统一放入“质感”图层组中进行管理。

❸ 将线条图层3的不透明度下调至25%，使线条颜色和画面色彩吻合。

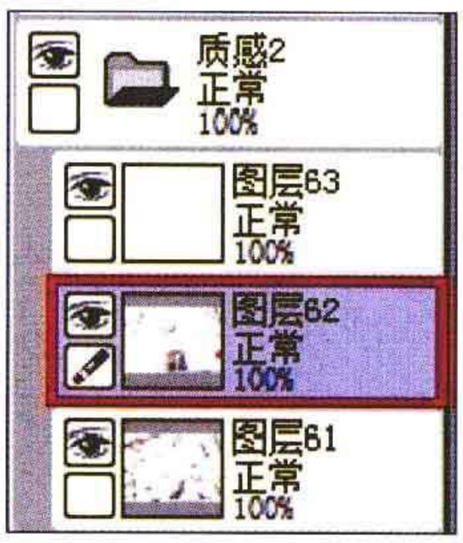


❹ 在衣服的褶皱处加入阴影，形成层次感。

❺ 为了调整整体色彩，将混合模式为“滤色”的图层涂满黑色，下调色彩度。



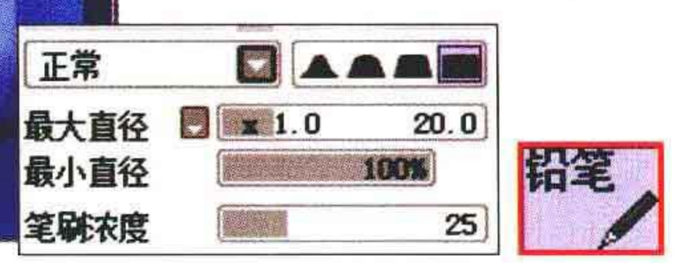
❻ 为了增加画面的层次感，将涂满黑色的图层放入“质感2”图层组中。



❼ 接下来给前面的玩具上色，缝隙以及端头的部分注意立体感，使用更深的颜色喷涂。

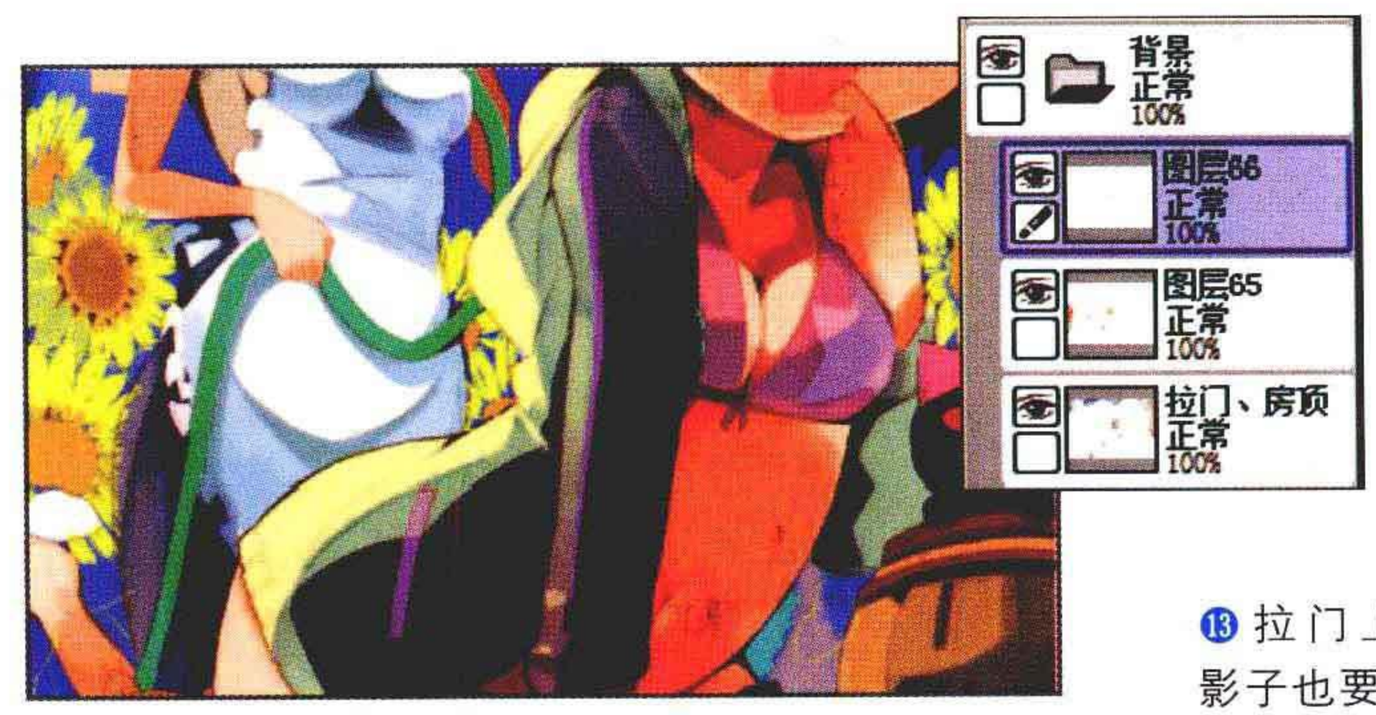
❽ 建立“背景”图层组，给背景上色，其中被人物遮挡的部分，在后面会进行颜色擦除，因此不用介意颜色的溢出。

❾ 拉门部分的颜色是天空反衬的感觉，因此统一使用蓝色系的颜色上色。



❿ 背景溢出的颜色用“橡皮擦”擦掉，为了避免颜色单调，拉门右侧还加入了一些红色的感觉。

⓫ 屋顶的细节也要注意仔细绘制。



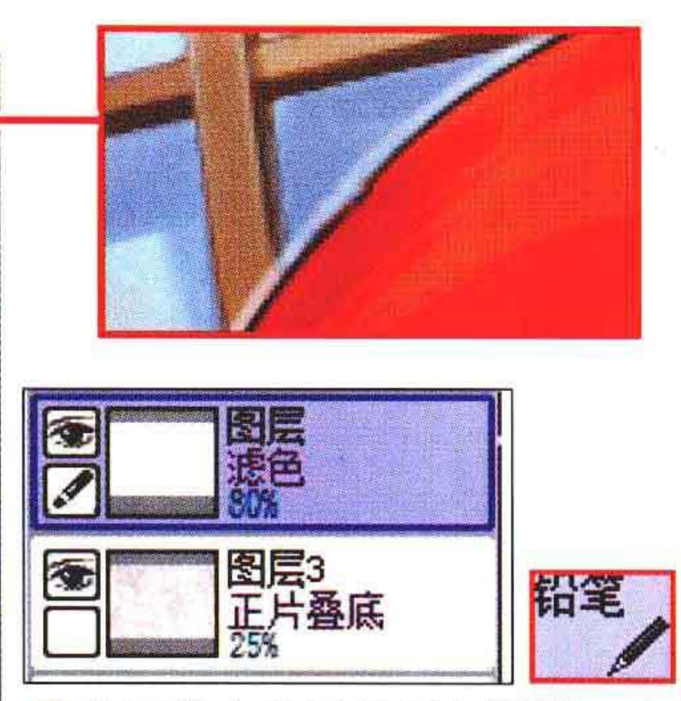
⓬ 建立“背景”图层组，给庭院里的植物上色，为了体现季节感，选用了向日葵。

⓭ 拉门上向日葵的影子也要注意仔细上色。

⓮ 调整一下向日葵的颜色，将细节描绘上去。

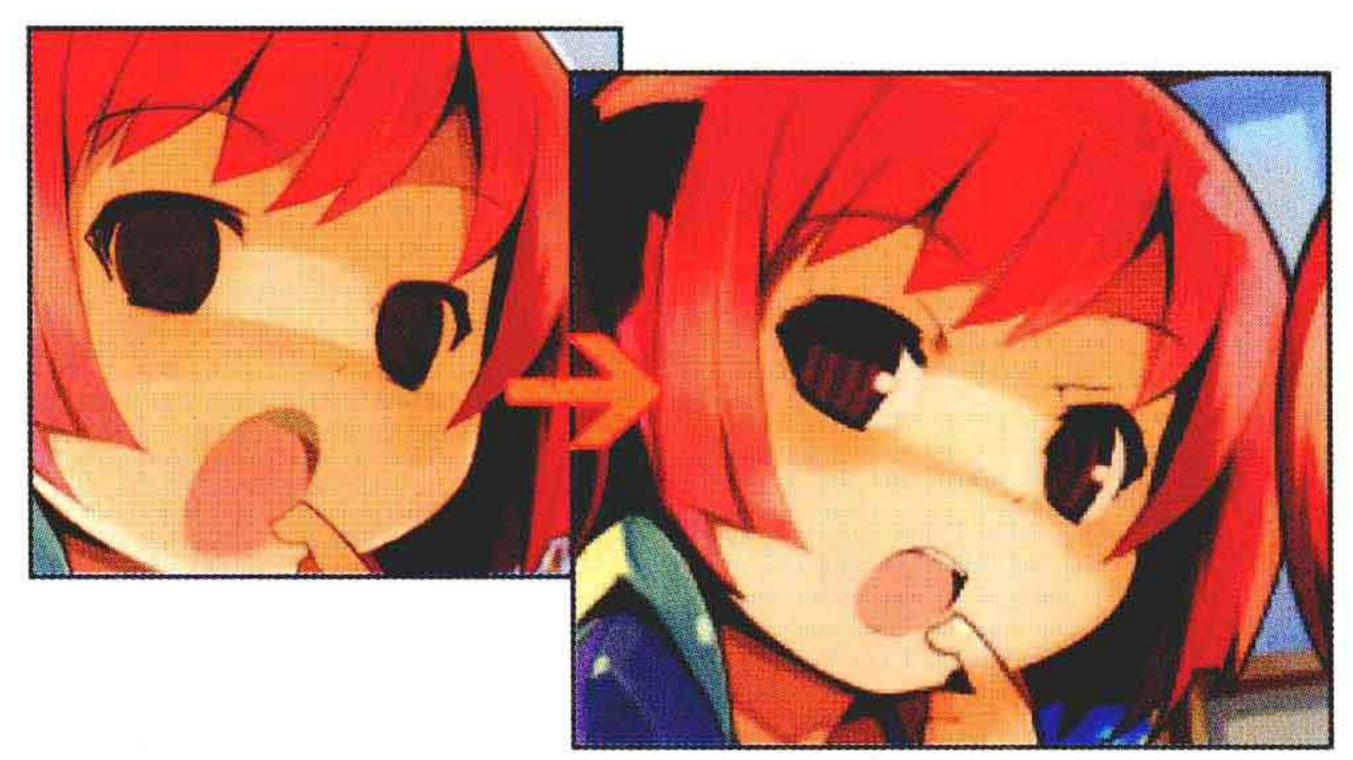
⓯ 建立一个混合模式为“正片叠底”的图层，将拉门右侧红色的树影描绘上去。

④ 重点绘制人物的脸部，然后加入高光，调整上色效果。



❶ 为了让人物形象更加活跃，在绘画模式设为“滤色”的图层中，将女孩的轮廓线条晕染为水色，适当调整不透明度，直到和周围的色调融合在一起。

❷ 为了修正脸部的色泽，使用“套索工具”消除脸部线条。

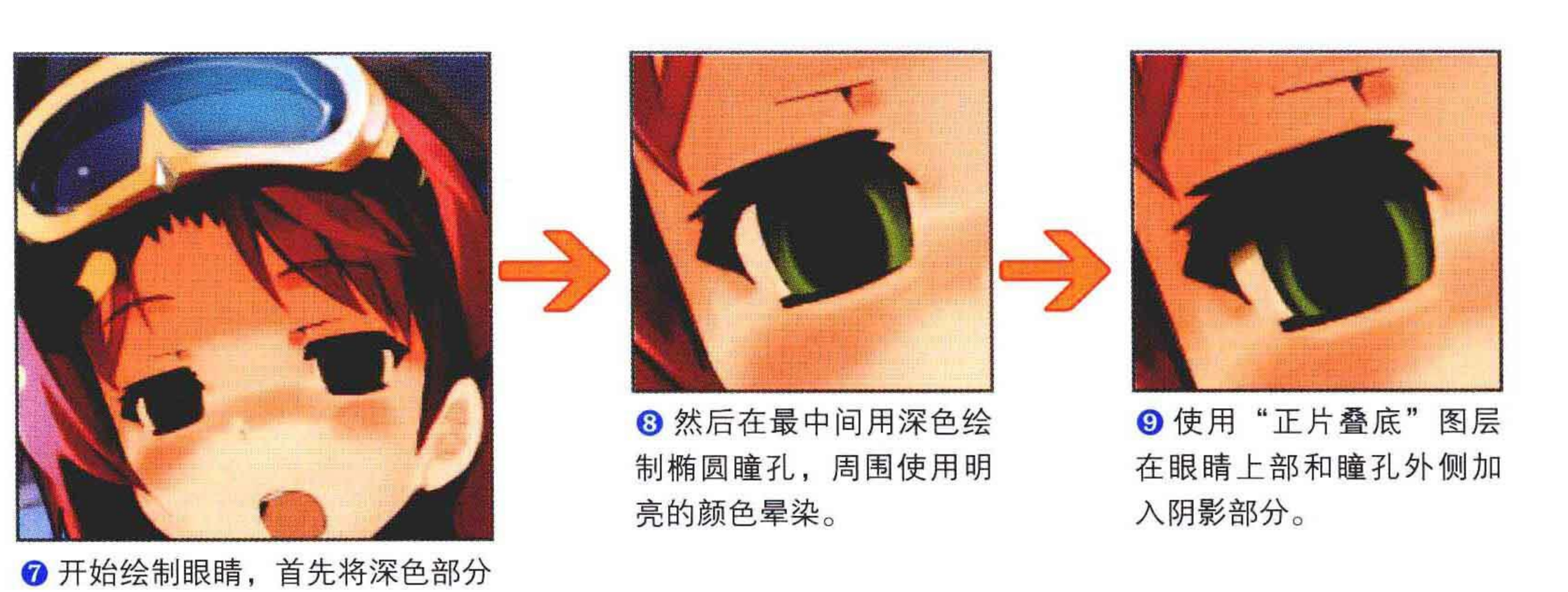


❸ 在原有底色的基础上一边继续调整，一边进一步细致描画脸部的各个部位。

❹ 将阴影和高光等细节的部分绘制上去。

❺ 周围的水珠也要仔细描绘上去。

❻ 注意高光要着重体现在凹凸部分较高的位置。



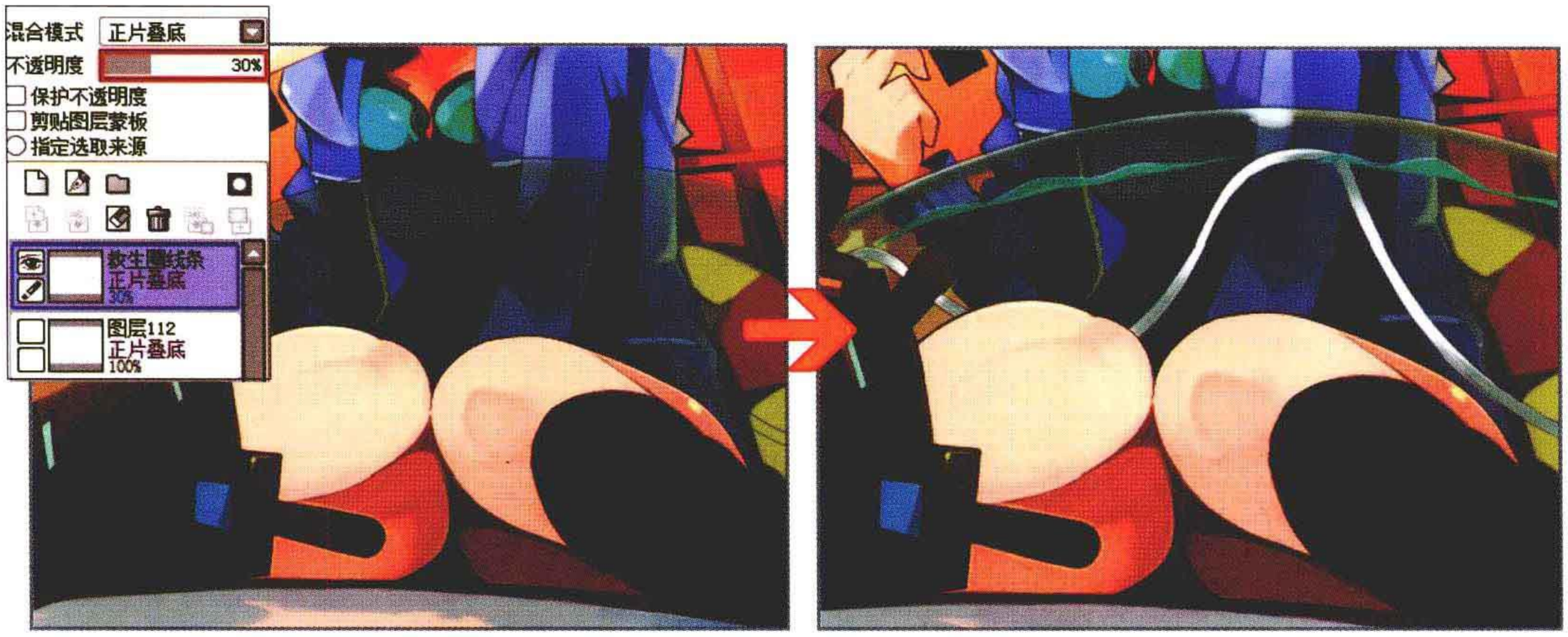
❼ 开始绘制眼睛，首先将深色部分全部涂满。

❽ 然后在最中间用深色绘制椭圆瞳孔，周围使用明亮的颜色晕染。

❾ 使用“正片叠底”图层在眼睛上部和瞳孔外侧加入阴影部分。

❿ 将瞳孔调整到最自然的颜色后，加入眼睛的闪光点。

⓫ 镜头前的两个女孩也按照同样步骤绘制眼睛。



⑫ 绘制游泳圈，注意调整图层的不透明度，在线条和塑料材质的交界处刻画透明感。

⑬ 补充修饰颜色变浅的部分线条。

⑭ 为了让前面的人物更加形象，注意晕染连接人物和背景的线条。

⑮ 水平翻转图像再次确认整体的比例和细节，最后将确认完毕的图像以psd格式保存，以便在Photoshop CS5中操作。

⑤ 转到 Photoshop CS5 软件，进行色调的最终调整。

❶ 将所有图层合拼在一起，放入绘画模式设为“滤色”的图层中，用灰色晕染整个画面。

❷ 对“滤色”图层进行晕染操作，以保证整个画面色调的统一。

❸ 将飞溅的水珠和人物的睫毛颜色加深一些。

❹ 进行色调和对比度的最终调整。

❺ 作品完成。

作品

2 花舞少女

绘画 / 文章：恋

作品解析与操作指南

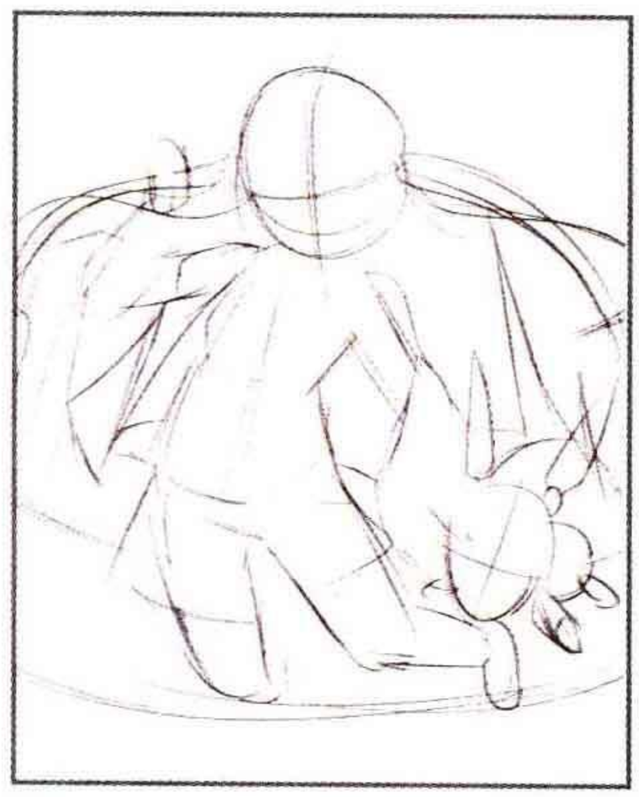
绘制女孩子插画最重要的就是表现人物的可爱性格。在本篇作品中，阐述了如何通过对人物表情、动作以及眼睛的刻画展现人物的可爱，同时在手势等绘制方面也力求柔美舒展，体现女孩子的温婉气质。

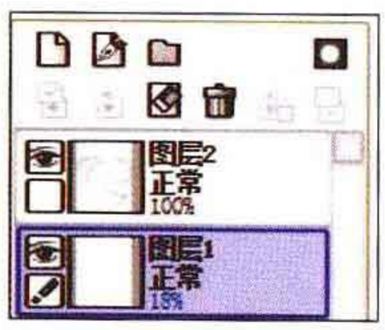
为了使用彩色笔调绘制出缤纷活泼的氛围，在背景的设计，色调的搭配以及颜色的选用上也下了很多功夫。

使用软件：SAI/ Photoshop CS4　OS：Windows Vista

构思好题材和布局后开始作画吧 ~

① 描绘底稿，将布局确定，做好构思。





❶ 使用“铅笔”笔刷绘制底稿，不必拘于细节，只确定大概位置即可。

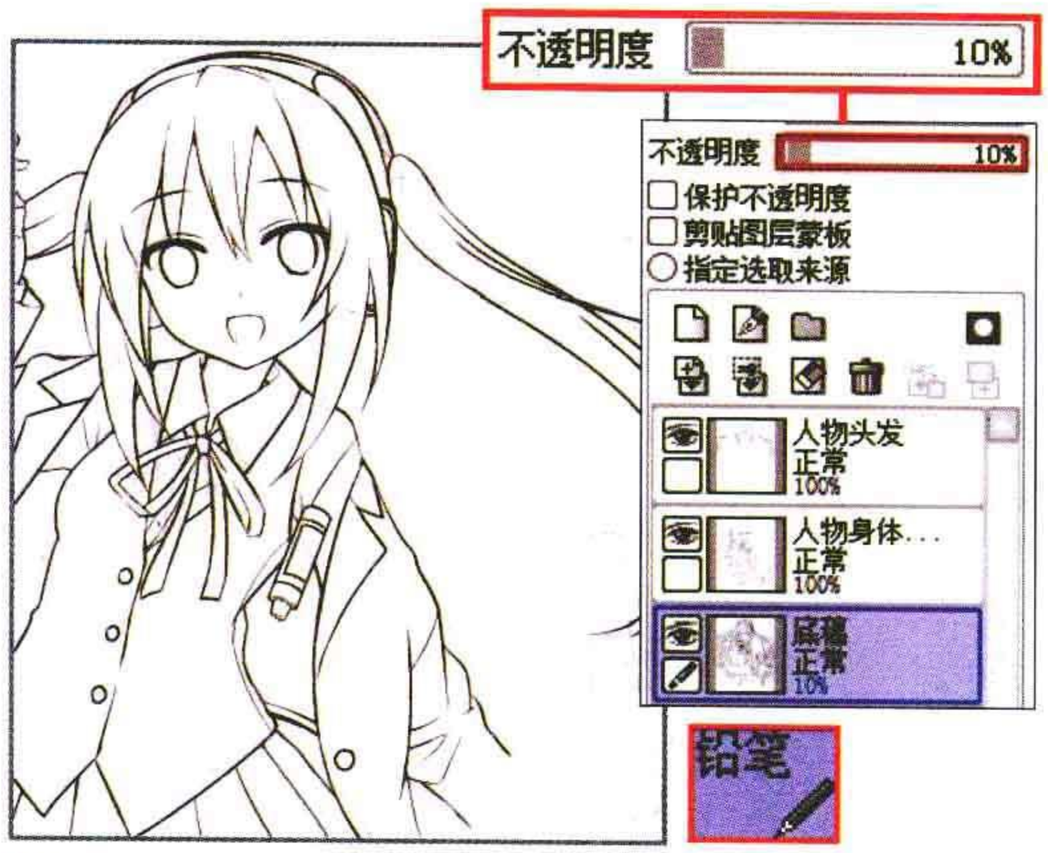
❷ 构图确定后，用“铅笔”笔刷和“橡皮擦”工具绘制人物、背景、周围小饰品等细节图案。

❸ 大致内容绘制完毕后，分别建立图层上色以确认构思图的效果。

❹ 将其他搭配主体加入，进一步完善底稿，作为后面色调调整的参考，将文件以jpeg形式保存起来。

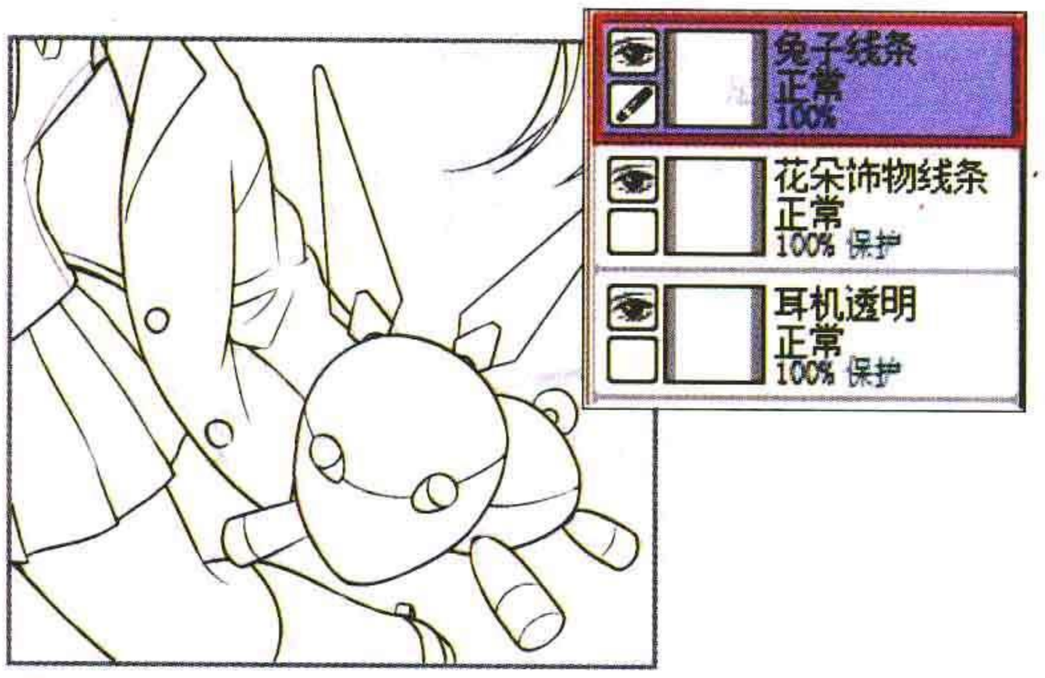
❺ 加入背景、装饰物等细节，绘制完毕后将所有图层合并在一起。

② 以底稿为基础进行线条勾画，进一步确立画面感觉。

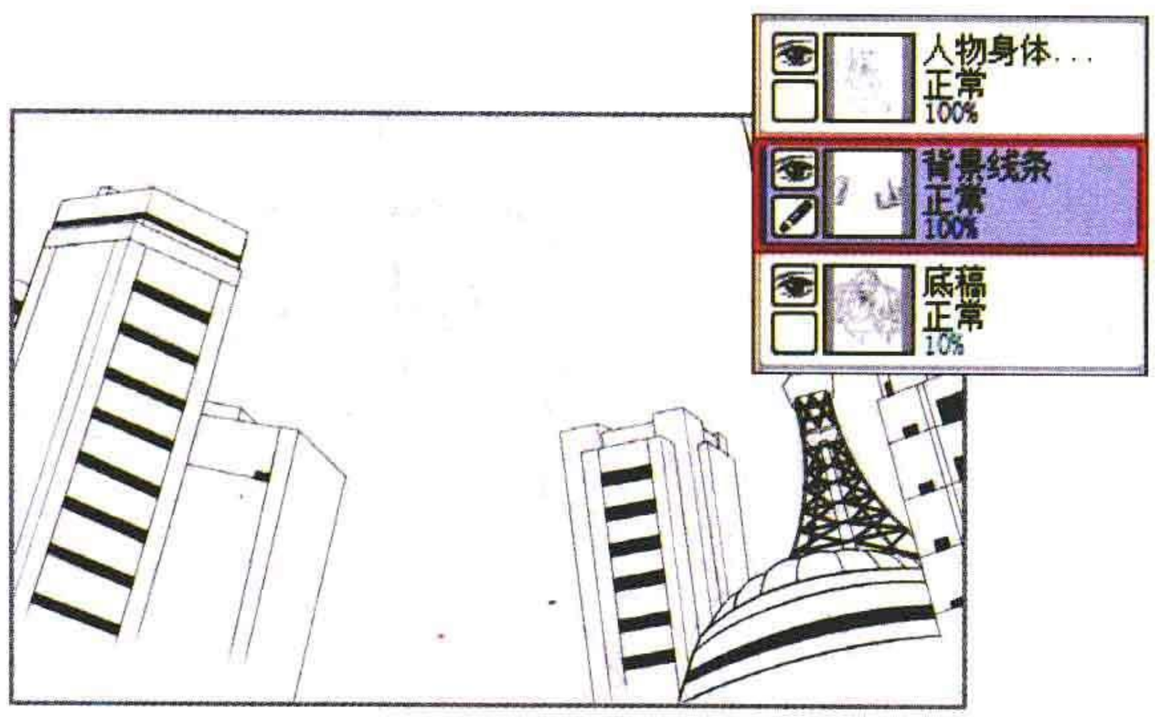


❶ 将底稿的不透明度下调至10%，新建1个线条勾画的图层，模式设为“正常”。为了方便操作将身体和头发分设图层，线条勾画使用“铅笔”笔刷，笔刷直径选择6.0。

❷ 绘制耳机和花状头饰部分，两个都想做透明处理，因此分别建立图层，随后可以自由调整不透明度。



❸ 小兔子机器人也采取同样手法绘制。



❹ 在“人物”图层下面新建一个“背景”图层，对背景进行线条勾画。

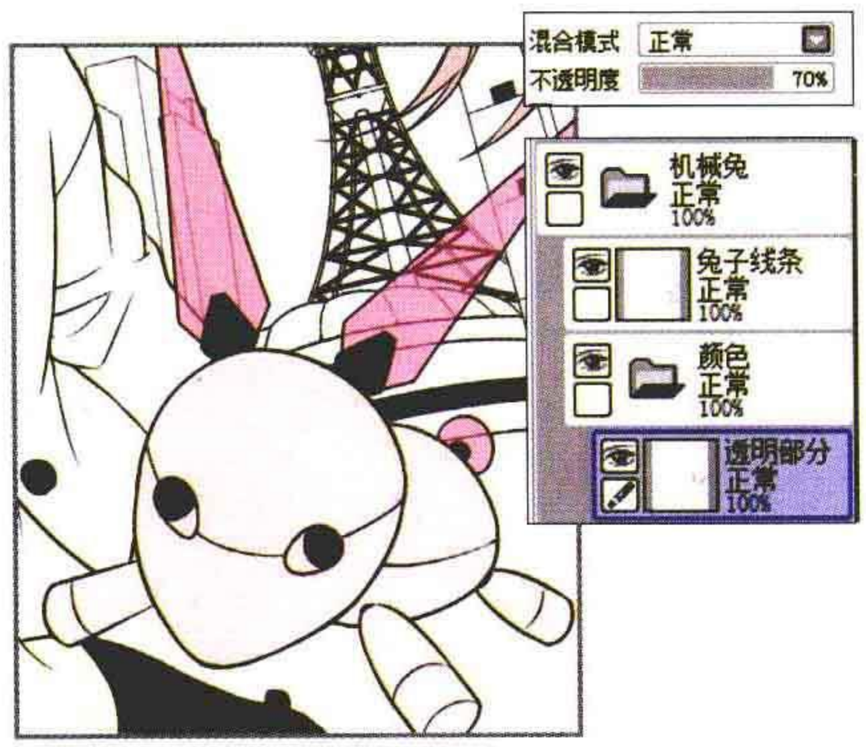
❺ 线条勾画的完整图。

③ 将各个部位分建图层，进行底色上色操作。

❶ 给人物和所有部分进行分色。

❷ 在线条图下面将肤色、衣服、头发、耳机等分设图层，归入“音乐播放器”图层组中，进行底色上色操作。

❸ 注意耳机的透明部分和花状头饰的颜色区别，分别下调两者的不透明度达到半透明的效果，耳机下调为65%，花状头饰下调为75%。



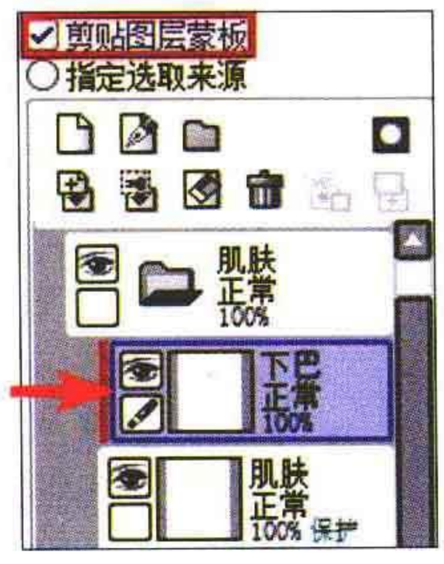
❹ 小兔子机器人也同样建立图层进行底色上色操作。

❺ 小兔子耳朵部分是半透明效果的，因此需要将不透明度下调至70%左右。

重点提示

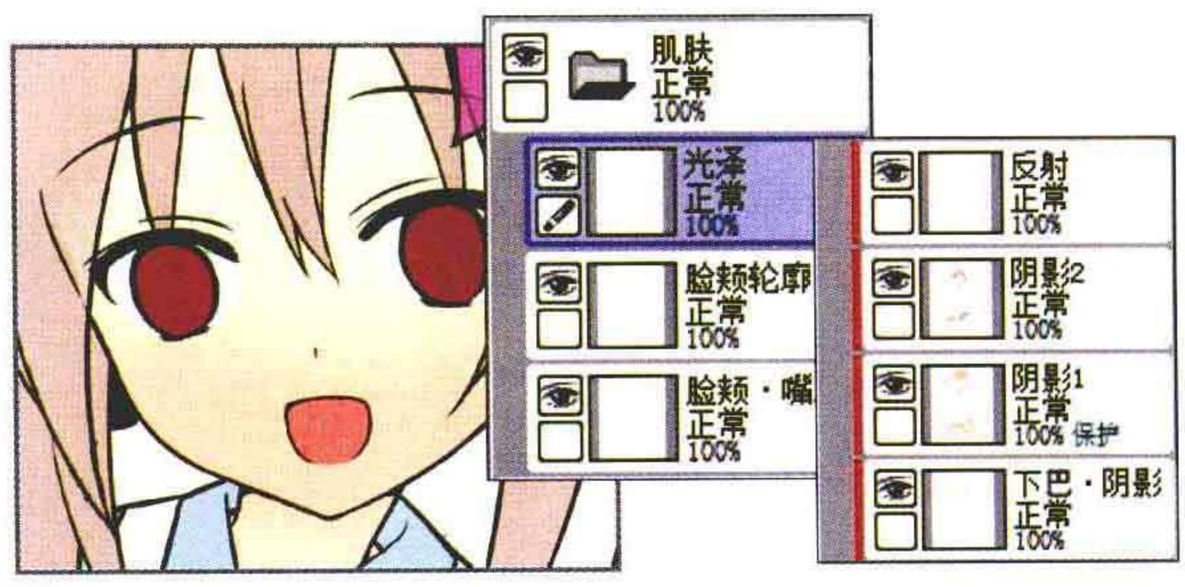
在SAI软件的图层功能中，通过下调不透明度可以很容易实现半透明效果，因此只要素材不同，即使是很细小的部分也最好分设图层进行操作。

④ 使用剪贴蒙板功能给人物上色，首先从肌肤的颜色开始操作。



❶ 建立“下巴·阴影”图层，勾选“剪贴图层蒙板”，在“肌肤”图层里进行剪切。

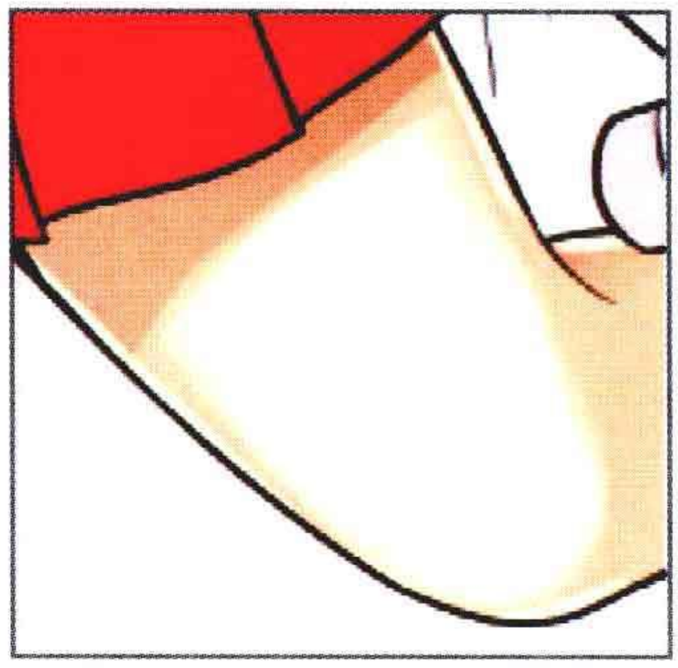
❷ 这样就可以只绘制“肌肤”图层里面上色的部分了。

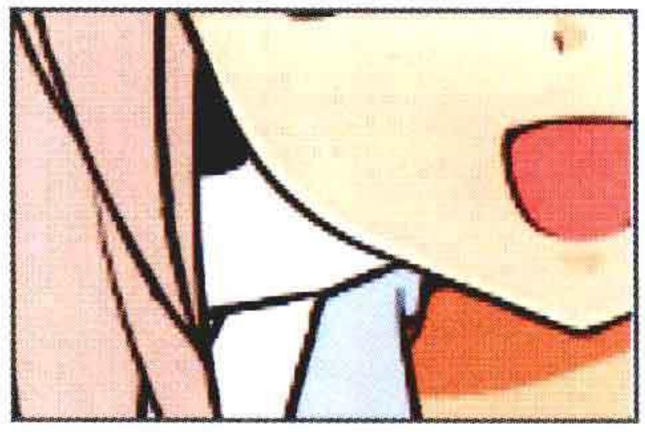


❸ 肌肤的颜色是由多个图层的阴影重叠出来的，首先绘制下巴的阴影部分，使用“喷枪”笔刷，笔刷浓度设为25~30，笔刷直径选择350，从鼻子下方到下巴慢慢进行晕染。

❹ 分别使用笔刷浓度设为70~80的“铅笔”和“笔”笔刷，笔刷浓度设为25~30的“喷枪”笔刷，绘制两层阴影部分。

❺ 第一层阴影是光线的折射，因此颜色要浅一些，第二层阴影则是实物的遮挡，因此颜色要深一些。

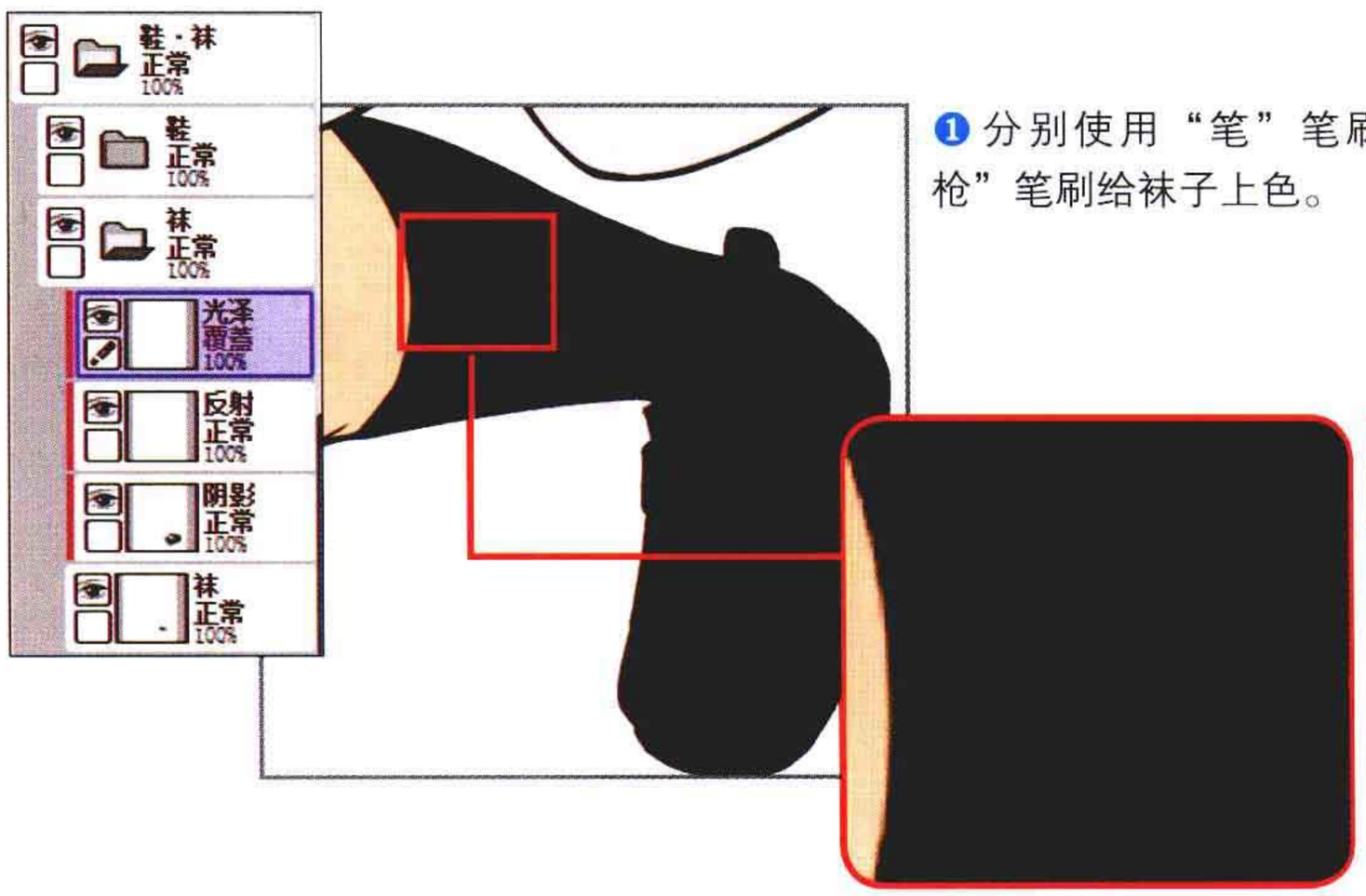




❻ 然后用“铅笔”笔刷，使用和底色一样的颜色，描绘下巴和大腿的轮廓。

❼ 使用笔刷浓度设为25~30的“喷枪”绘制脸颊的绯红部分，嘴唇用“笔”笔刷绘制，最后用“铅笔”笔刷绘制脸颊的斜线和光泽。

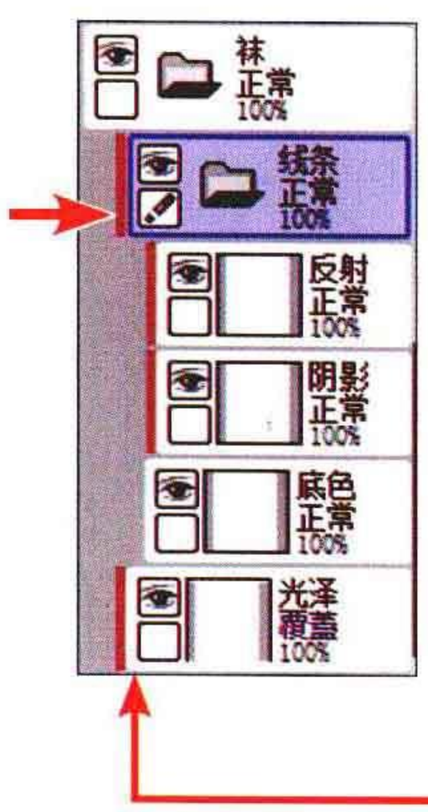
⑤ 给袜子上色，使用图层的“发光”混合模式绘制充满光泽感的靴子。



❶ 分别使用“笔”笔刷和“喷枪”笔刷给袜子上色。

笔刷浓度 45

❷ 新建“光泽”图层，混合模式设为“覆盖”，然后用“铅笔”笔刷给袜子绘制光泽度，再用笔刷浓度设为45的“橡皮擦”使部分区域出现晕染效果。

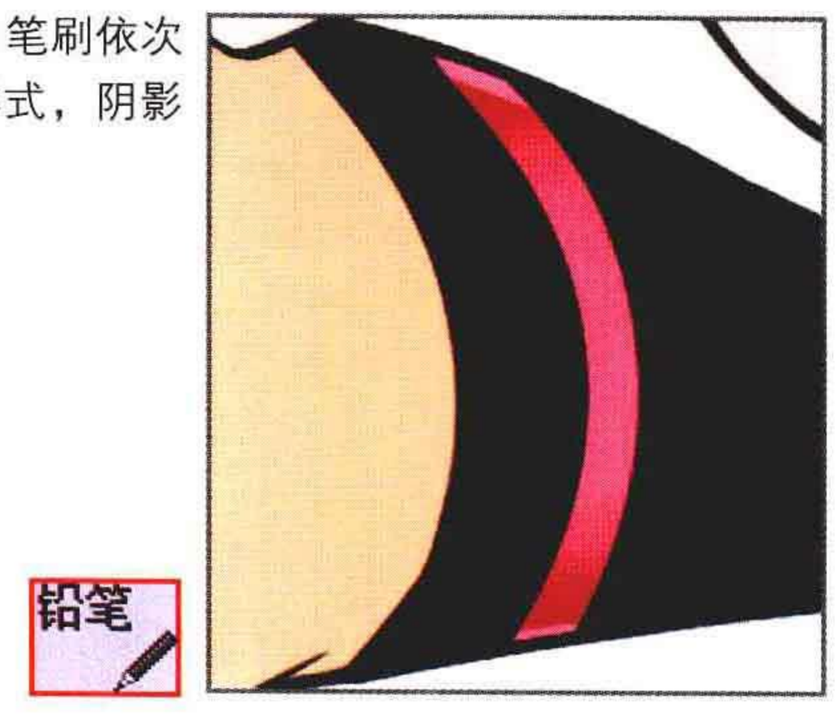


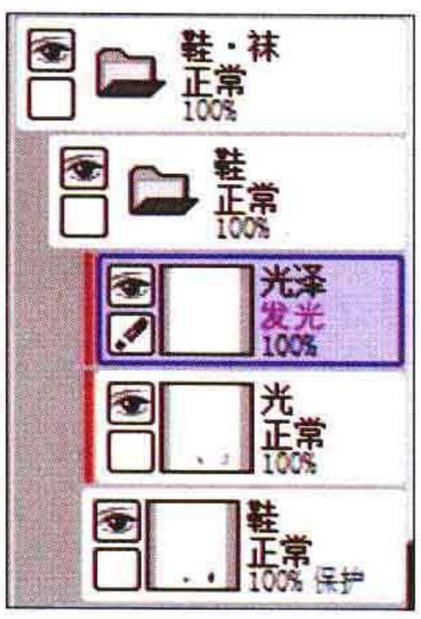
❸ 绘制袜子的条纹样式，新建一个“线条”图层组，勾选“剪贴图层蒙板”。

❹ 在“线条”图层组下建立“反射”“阴影”“底色”图层。

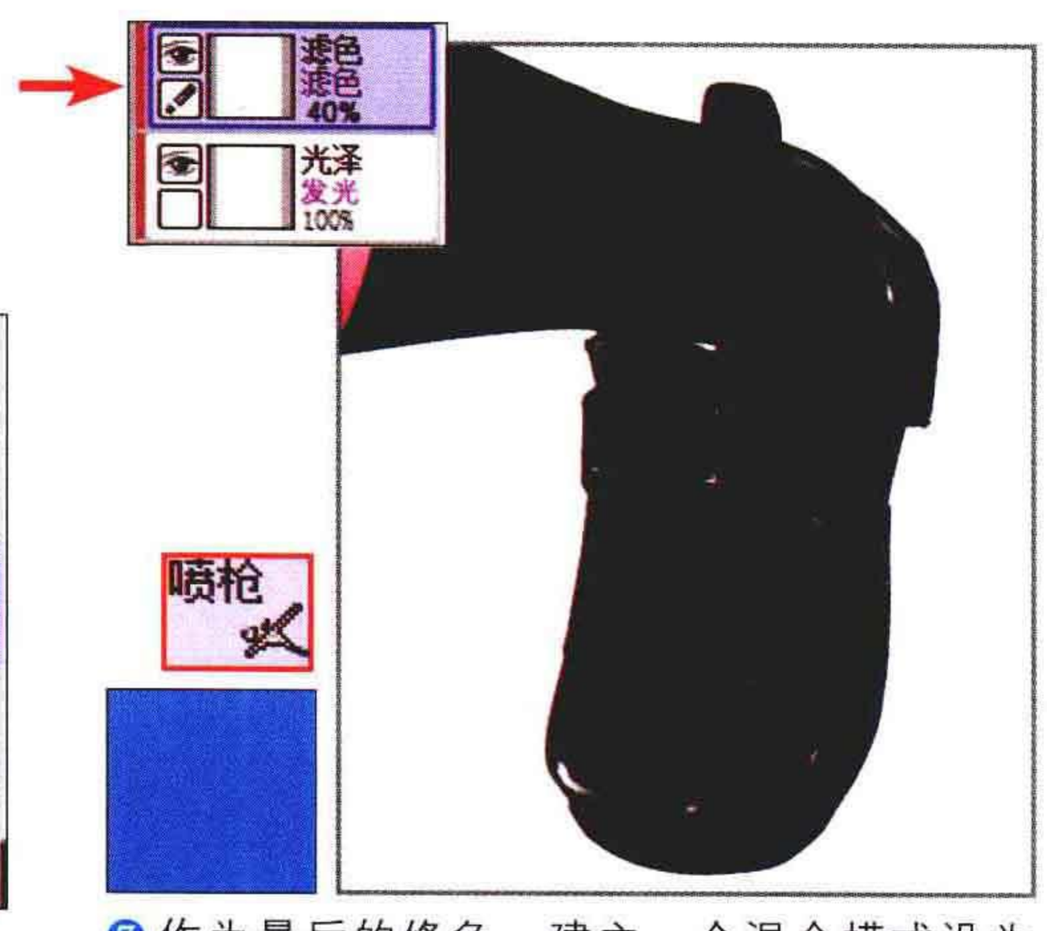
选取“剪贴图层蒙板”之后会有红杠标志

❺ 然后用“铅笔”笔刷依次绘制袜子的横条样式，阴影部分和反光部分。



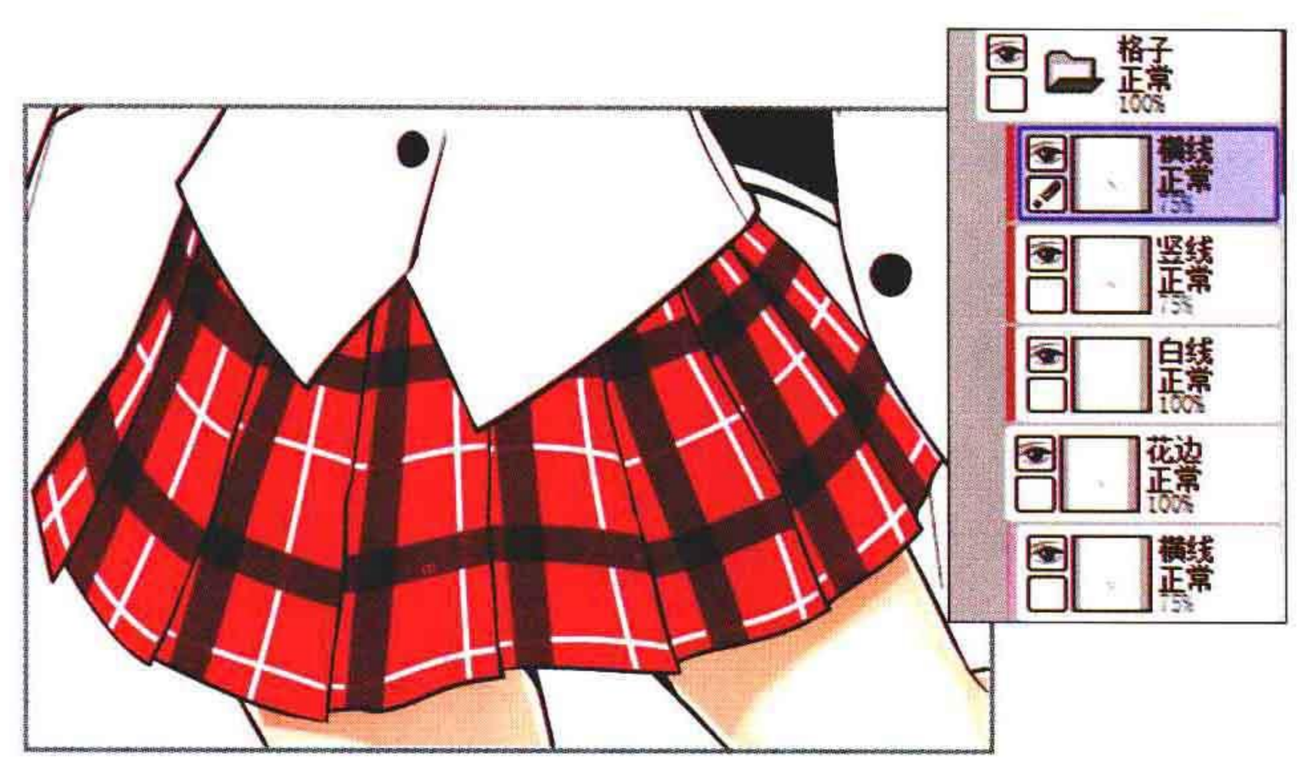


❻ 皮靴的色调对比度最为明显，可以选用最暗的颜色作为底色，然后在反光的圆弧处加入亮色，最后用“喷枪”笔刷在混合模式调为“发光”的“光泽”图层里加入高光来绘制。



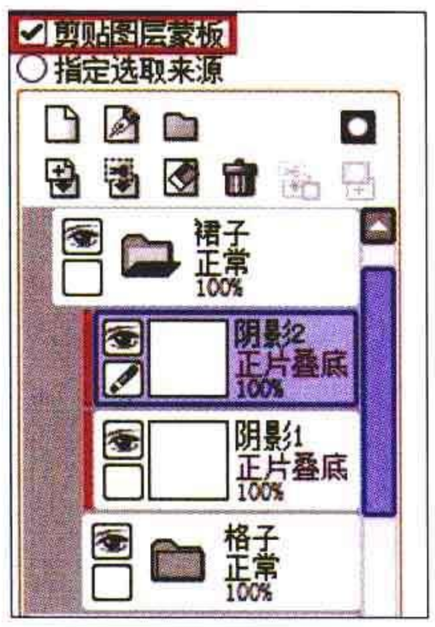
❼ 作为最后的修色，建立一个混合模式设为“发光”的图层，将不透明度调到40%，然后在折射的地方晕染一点蓝色，这样可以达到和天空的颜色交相辉映的效果，提高画面的鲜活度。

⑥ 给蝴蝶结、制服等服饰上色。



❶ 给裙子绘制花格子样式，分别设立“白线”“竖线”“横线”图层，然后用“铅笔”笔刷交错绘制。

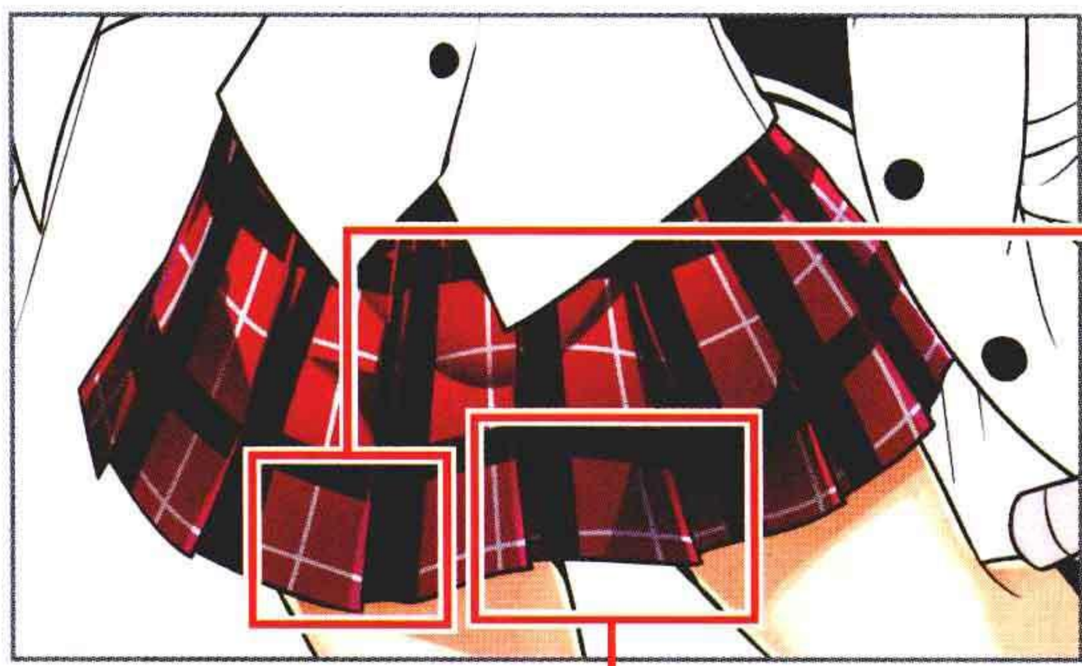
❷ 仔细绘制裙子的褶皱裙边。



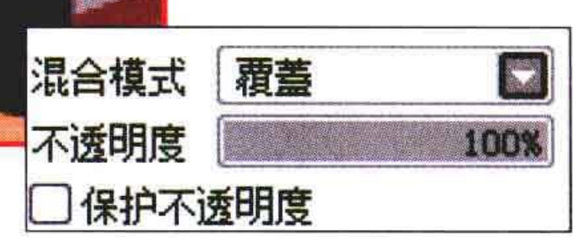
❸ 将整个裙子进行阴影处理，注意把裙子的“底色”图层和“格子”图层放入一个图层组中。

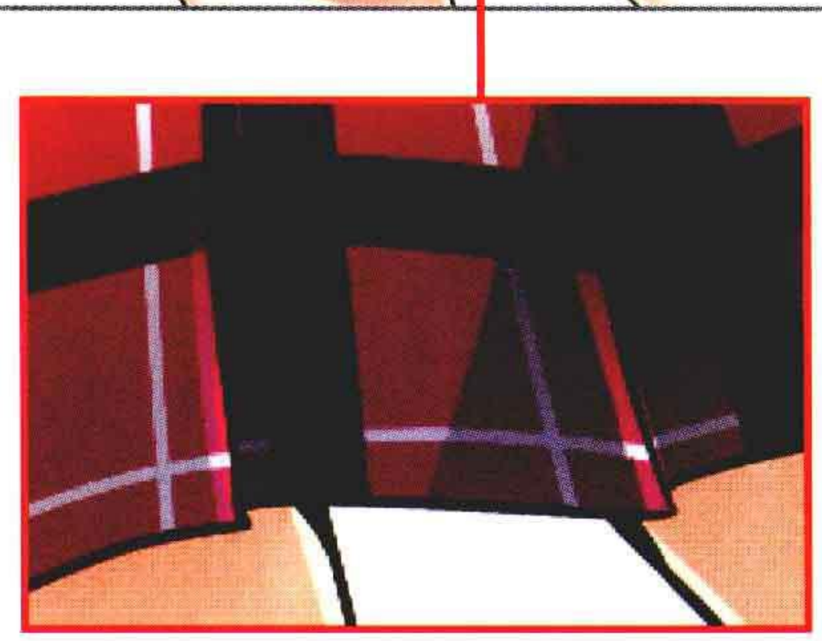
❹ 然后再设立“阴影1”“阴影2”两个图层，模式选为“正片叠底”，勾选“剪贴图层蒙板”。

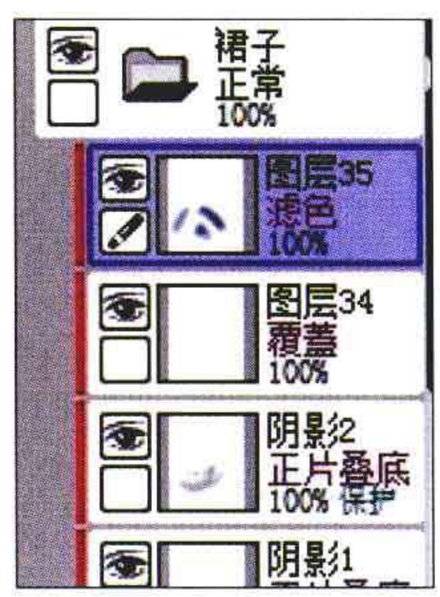
❺ 在“正片叠底”模式下上色时，颜色容易变深，因此选用明亮度较高的蓝色进行阴影绘制。



❻ 新建一个图层，模式选为“覆盖”，在裙摆处加入高光。

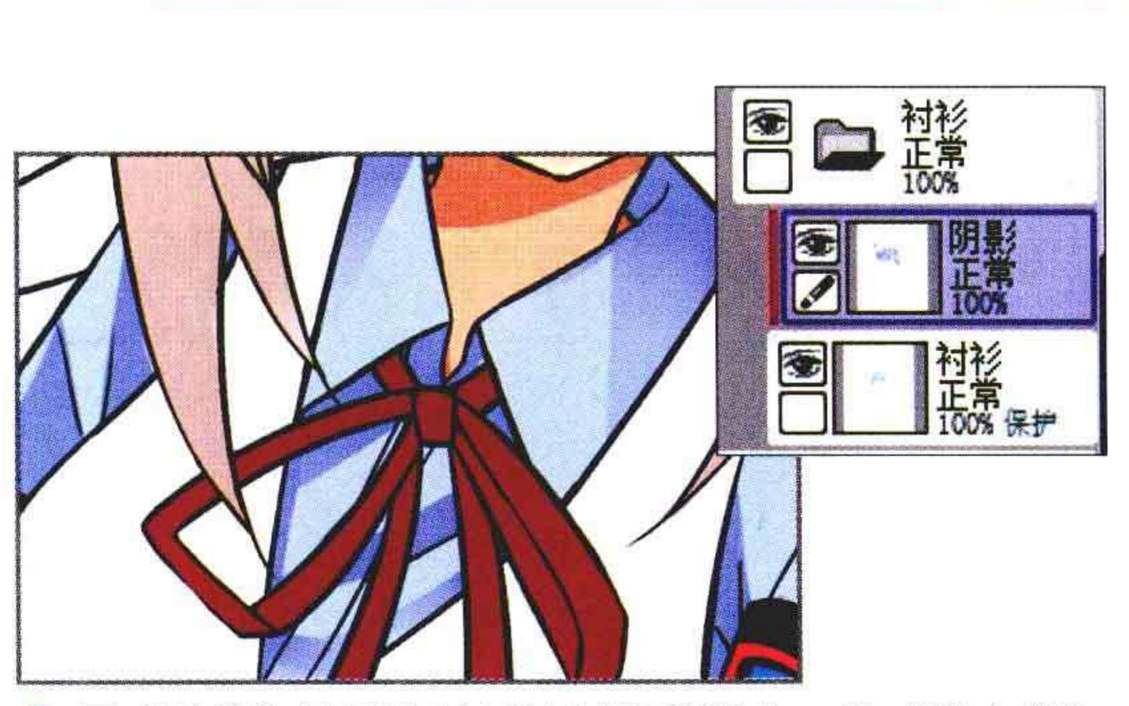




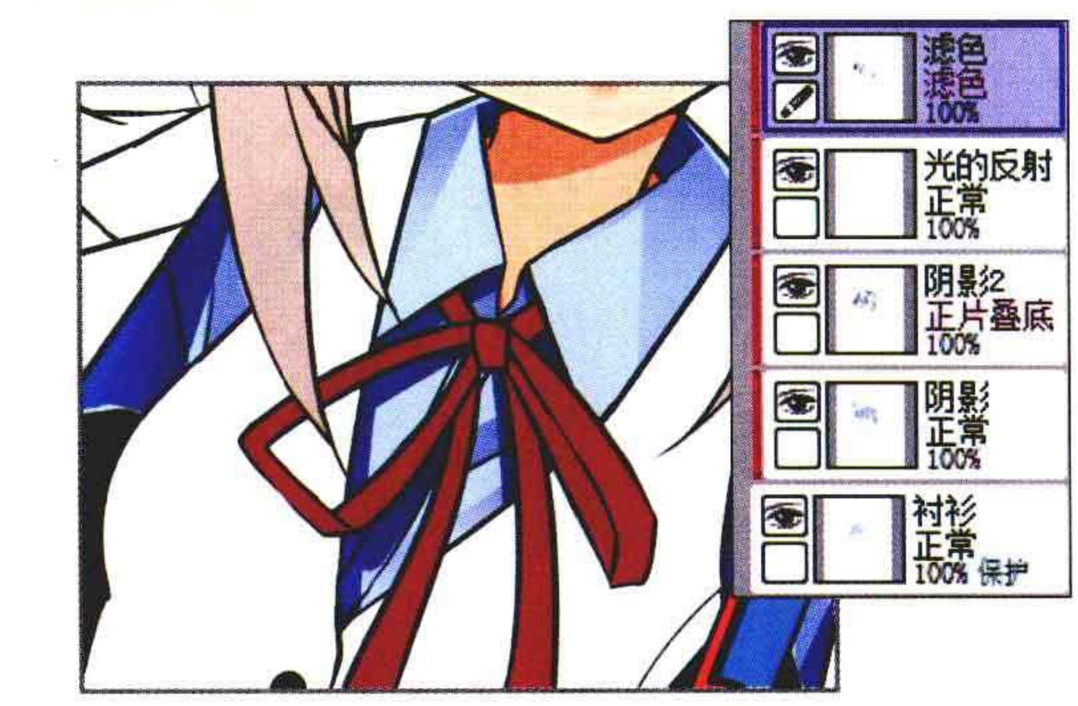


❼ 作为最后的修色，建立一个混合模式设为“滤色”的图层，用“喷枪”笔刷喷涂高彩度的深蓝色，提高画面的鲜活度。

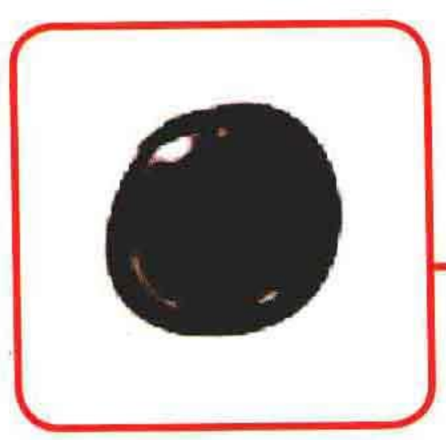
色彩度较高的蓝色



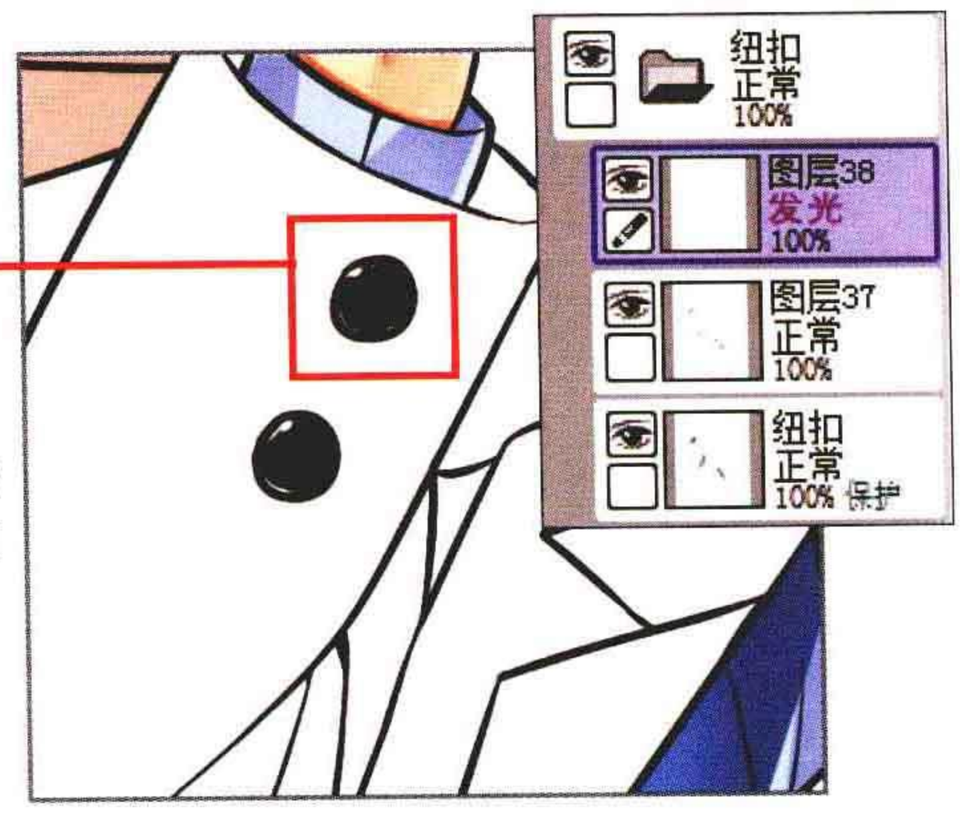
❽ 用“铅笔”笔刷给衬衫绘制阴影部分，用“橡皮擦”调整效果，第一层阴影使用比底色稍微深一点的颜色。



❾ 然后在“正片叠底”图层再绘制一层颜色更深一点的阴影。



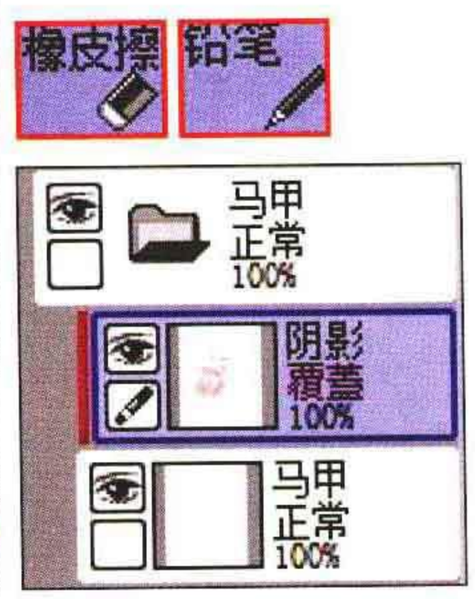
⑩ 纽扣使用“喷枪”绘制阴影，使色调自然过渡。



⑪ 为了突出立体感再新设一个“发光”图层，加入高光突出边缘的光泽感。

⑫ 领口的蝴蝶结和衬衫一样，先用“铅笔”笔刷绘制，然后用笔刷浓度调为45的“橡皮擦”营造出立体感。

⑬ 用“铅笔”笔刷绘制马甲，然后用“橡皮擦”晕染阴影部分的效果。

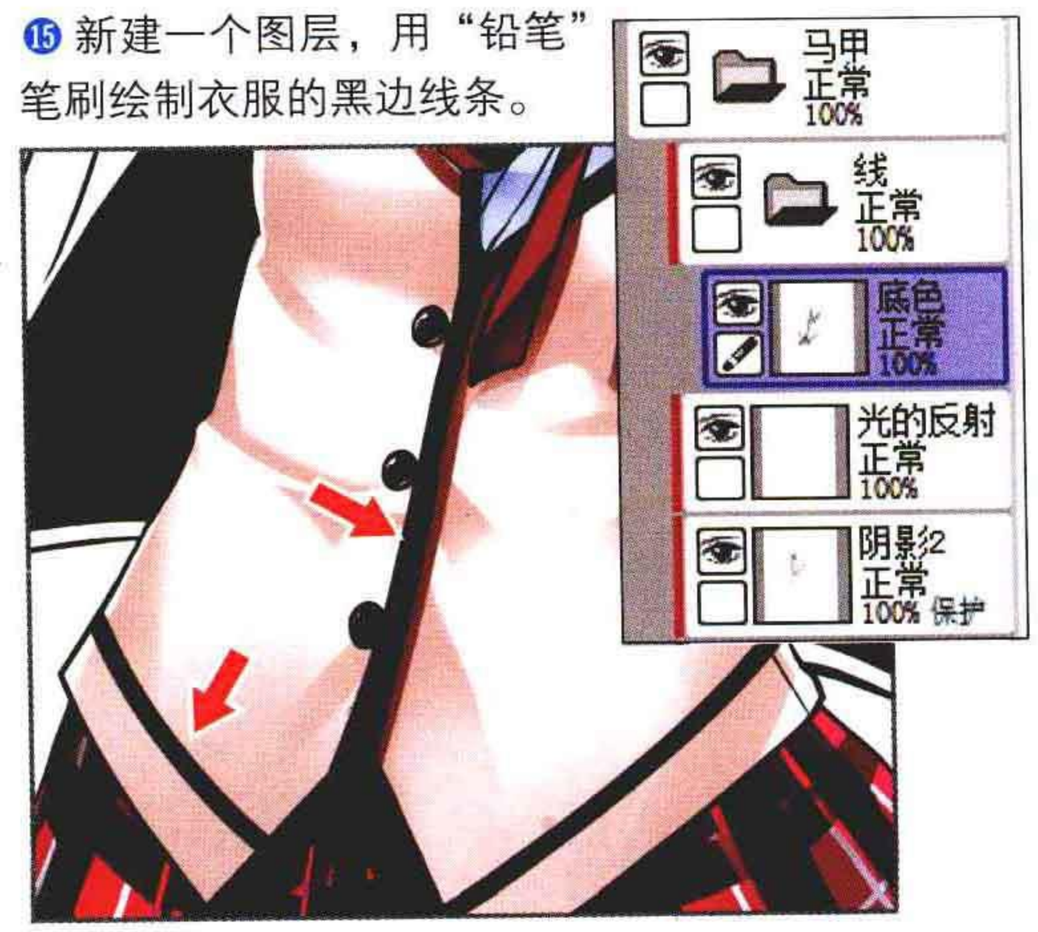


重点提示

使用“橡皮擦”工具的重点在于将阴影部分的延长线保留下来，达到晕染的修饰效果，体现衣服材质的闪光感。

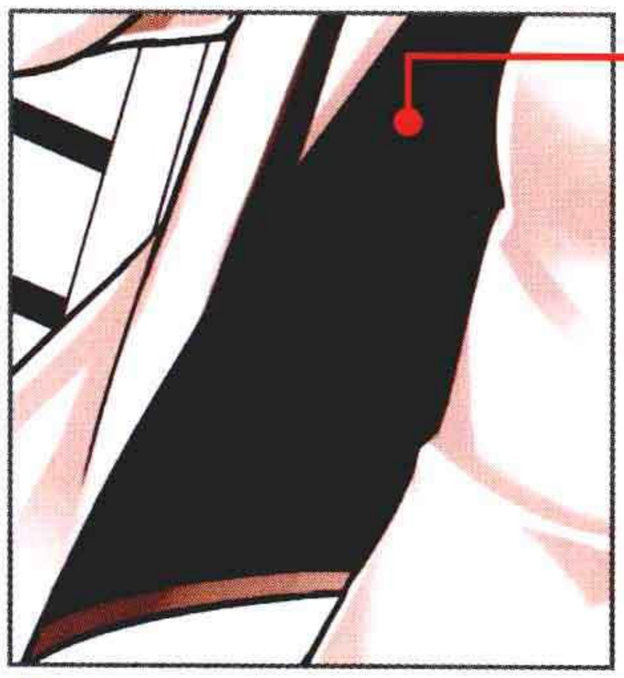
⑭ 再绘制一层颜色更深一点的阴影，然后设立“光的反射”图层，绘制光线反射的部分。

⑮ 新建一个图层，用“铅笔”笔刷绘制衣服的黑边线条。



⑯ 一边勾画衣服对襟的地方，一边将马甲黑边线条处的阴影和高光绘制上去。

⑰ 注意被风吹起的外套在绘制时不要出现褶皱。



⑱ 里衬部分区别于外部的质感绘制，不需要晕染处理，直接将深色涂抹均匀即可，重点是先用直径调大的“铅笔”笔刷绘制，然后再用“橡皮擦”修饰底边部分。

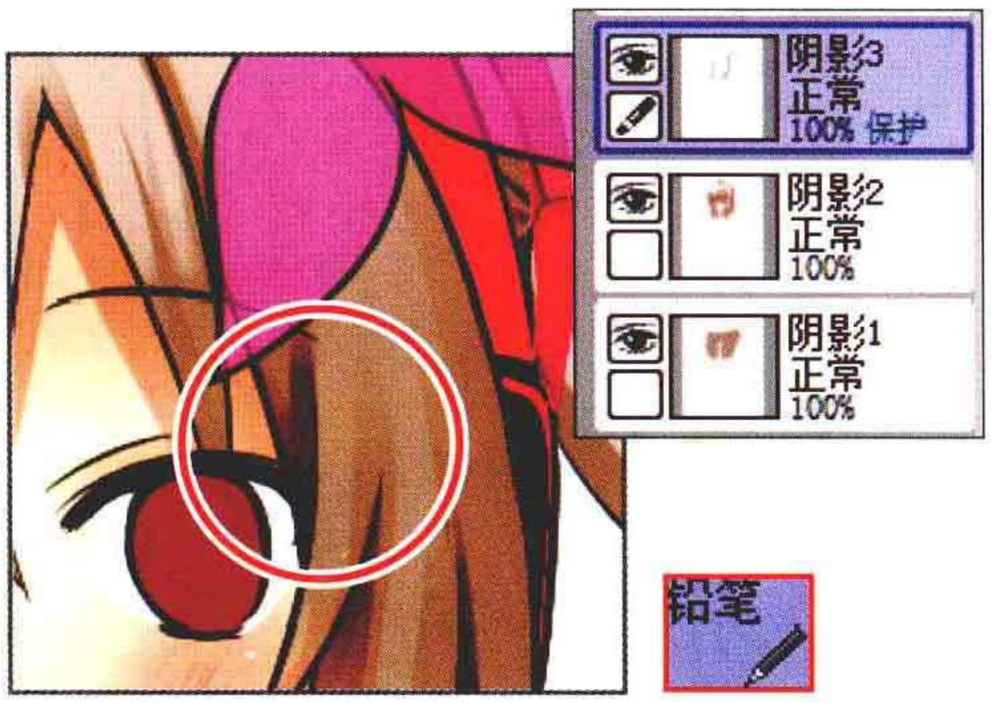
⑲ 最后建立一个混合模式设为“发光”的图层，用调至500的深蓝色“喷枪”进行最后修色。

⑦ 给头发上色，注意发缕重叠处的透明感以及头发和肤色的色调过渡。

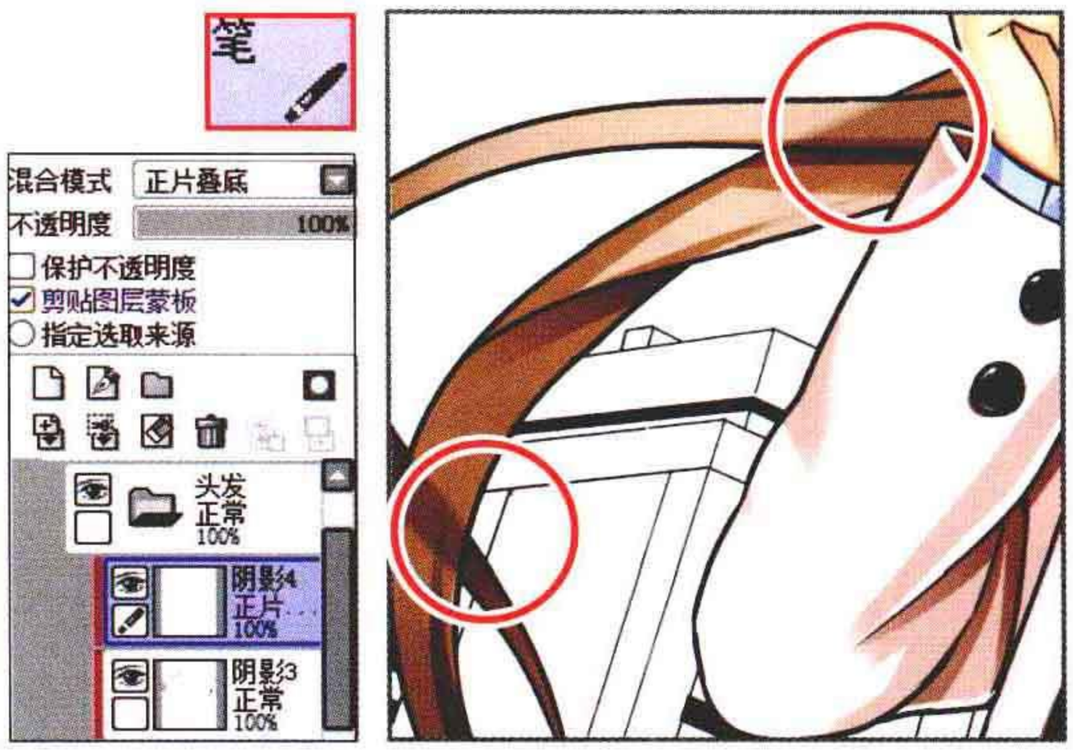
❶ 用“笔”笔刷大致绘制额前散落的刘海阴影。

❷ 注意画出头发的发束感。

❸ 绘制时注意发根到发梢的流畅感，发梢部分使用“橡皮擦”调整修饰效果。



❹ 用“铅笔”笔刷再绘制一层深色阴影，但是注意不要将整个头发的颜色修饰得过于暗沉。

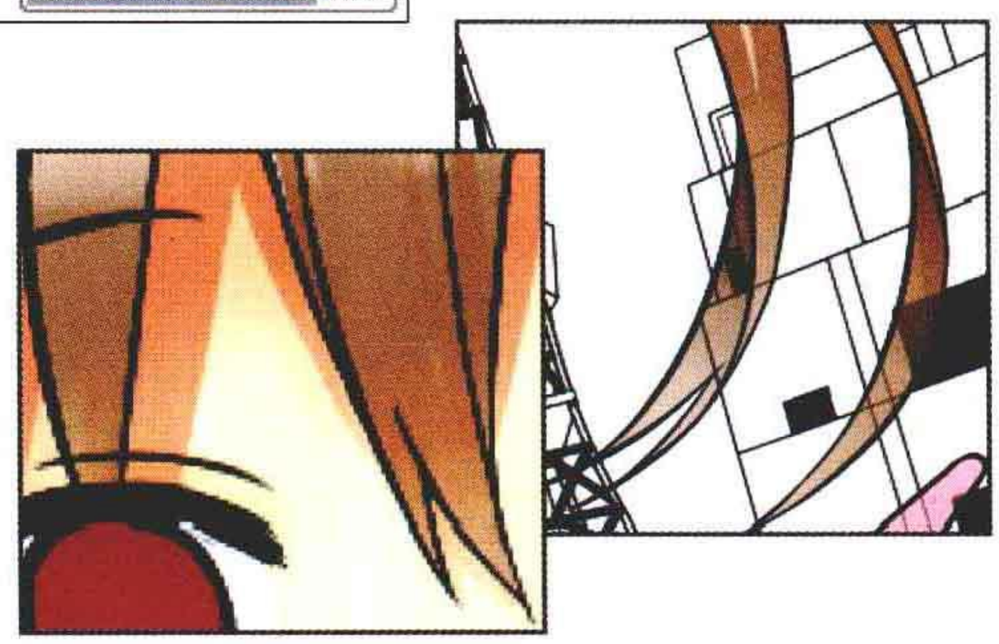


❺ 为了营造发束的透亮感，新建一个混合模式为“正片叠底”的图层，用“笔”笔刷绘制透亮的发束。

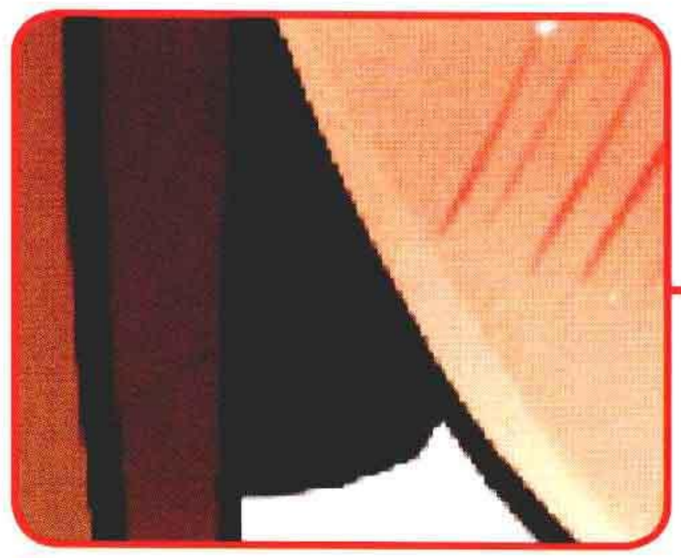
❻ 再建一个混合模式为“覆盖”的“光泽”图层，将不透明度调至80%。

不透明度 80%

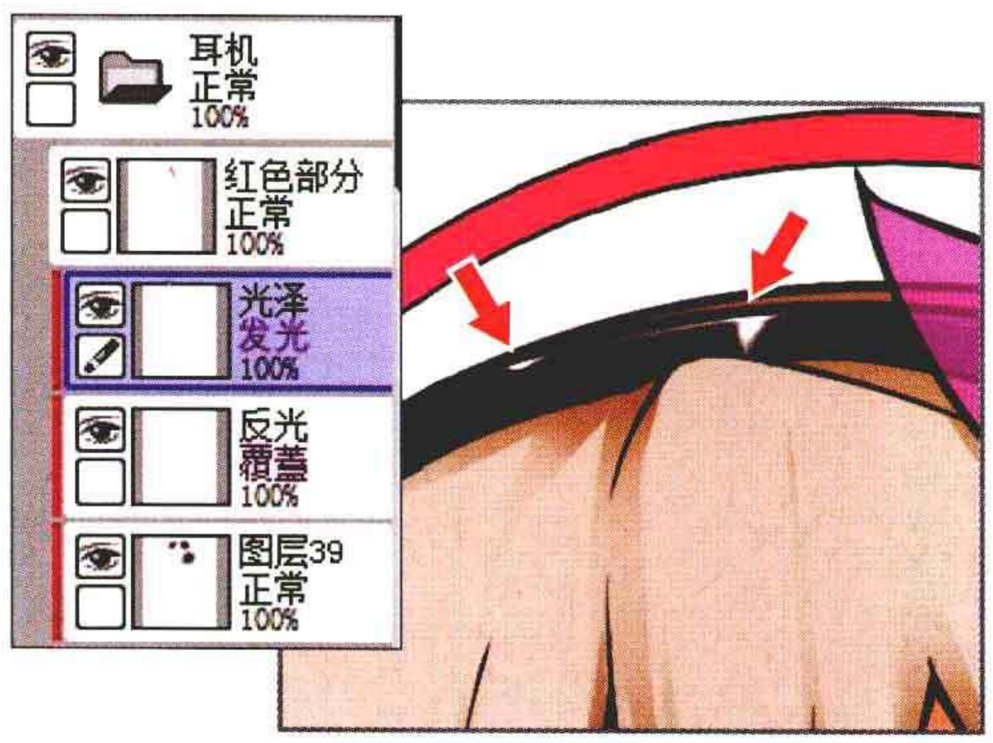
❼ 用“笔”笔刷加入发丝的高光部分。



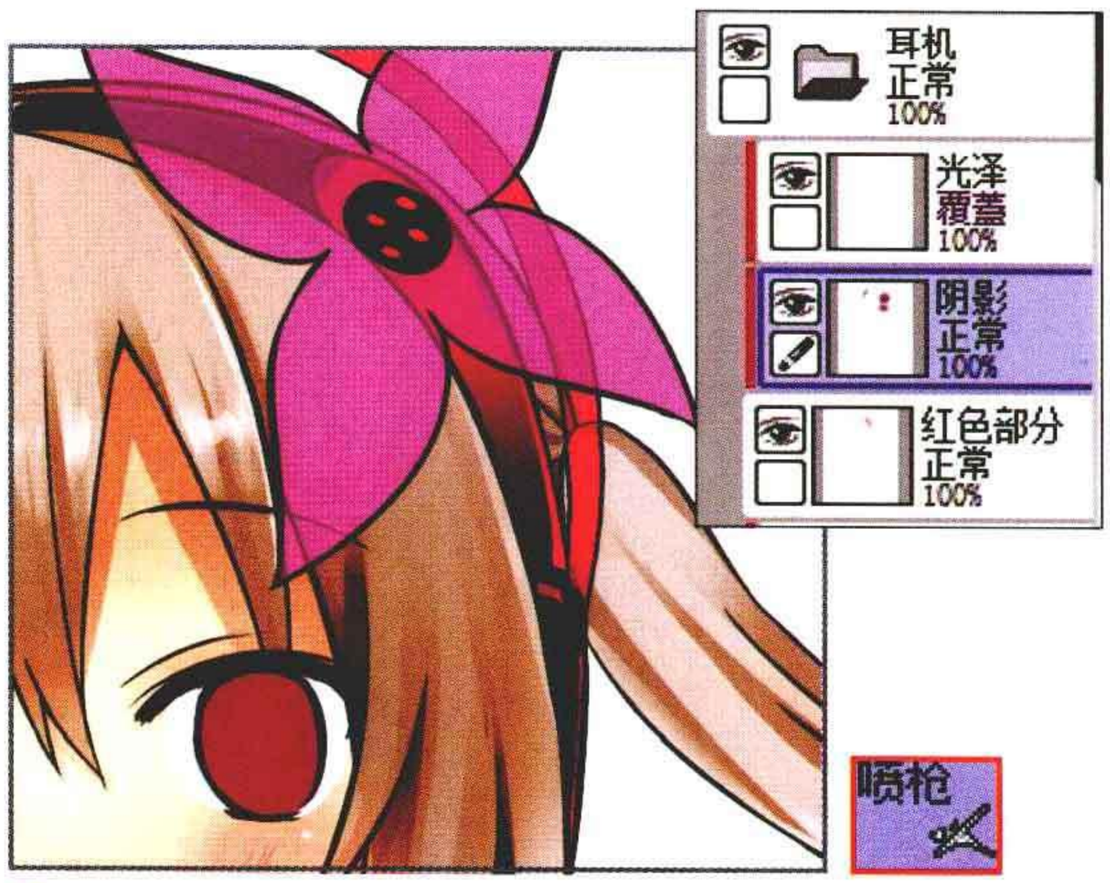
❽ 为了进一步加强透明感，可以用笔刷浓度调为20的“橡皮擦”对前额的头发和重叠的发梢进行修饰，但是注意不要擦得过多，达到薄透的效果就好。



❾ 绘制扣在耳朵上的耳机部分时，将底色调深，然后用“铅笔”笔刷绘制椭圆的光泽。

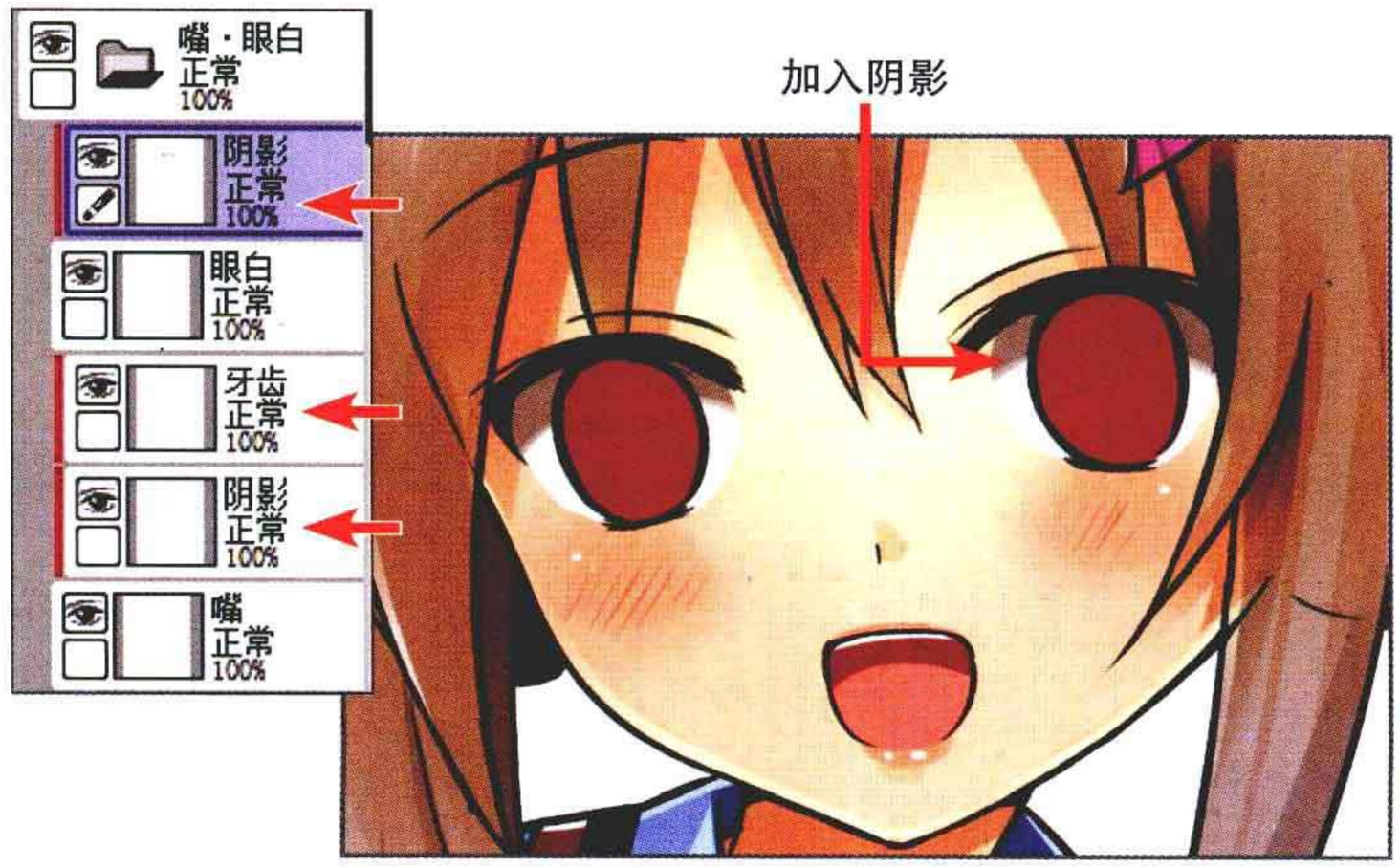


❿ 在耳机顶部，建立混合模式为“发光”的图层，加入高光。



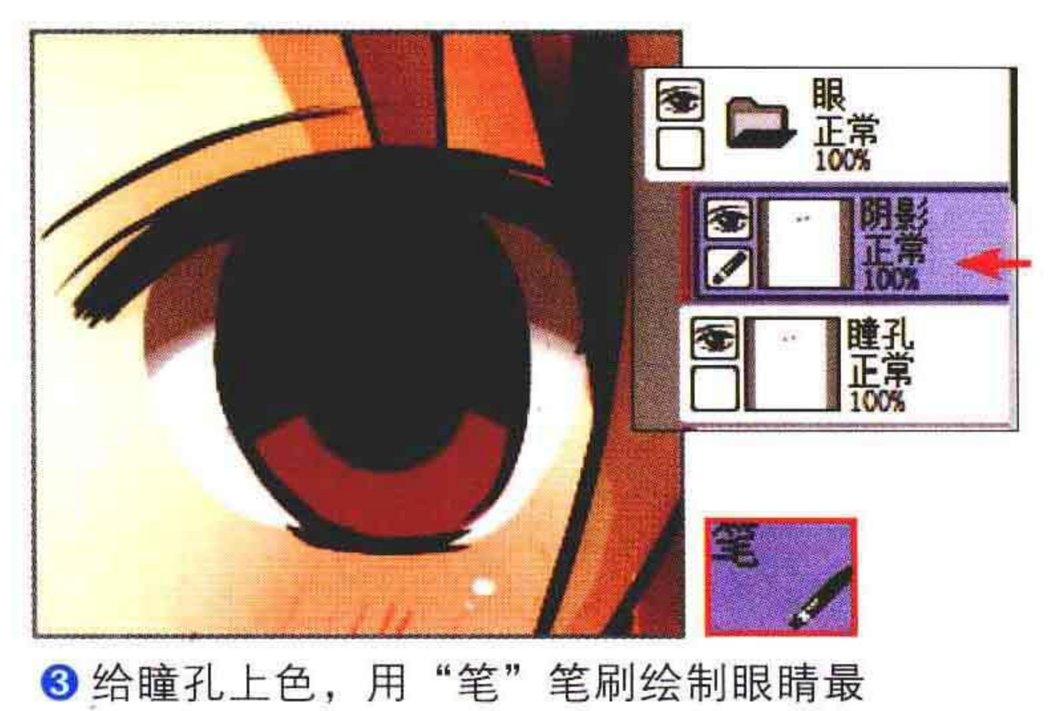
⓫ 红色部分用“喷枪”笔刷绘制，建立“覆盖”模式的图层加入高光部分。

⑧ 给眼睛和嘴巴上色，这是决定面部表情的重要部分。



❶ 用“铅笔”笔刷绘制嘴巴和眼睛白色部分，然后新建图层绘制牙齿，注意牙齿不要过于显眼，细小一些。

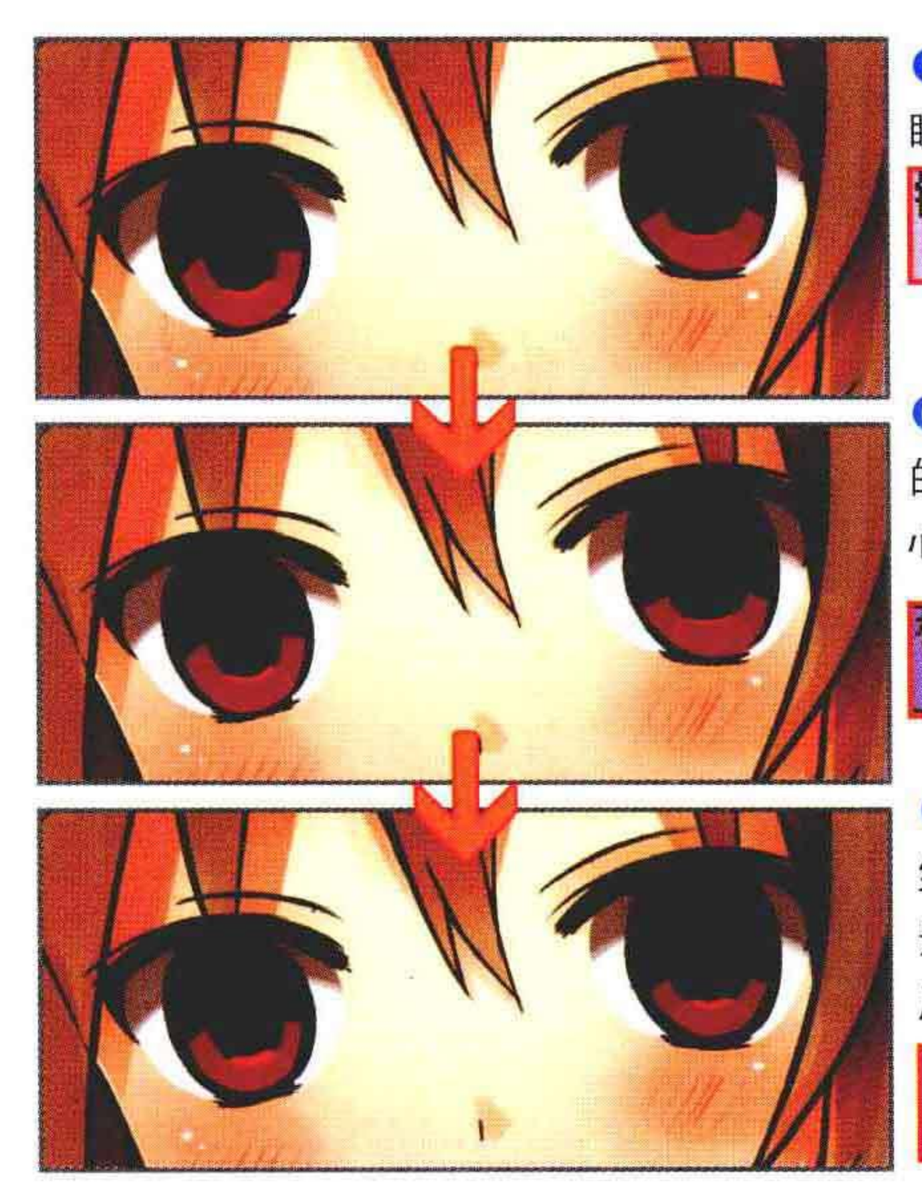
❷ 用“笔”笔刷将眼睛白色部分上面1/3涂为阴影，阴影部分的大小直接影响眼睛的神色，因此一定要仔细绘制。



使用同样的颜色添加阴影

❸ 给瞳孔上色，用“笔”笔刷绘制眼睛最中心的颜色，然后给瞳孔上半部分用同样颜色加入阴影。

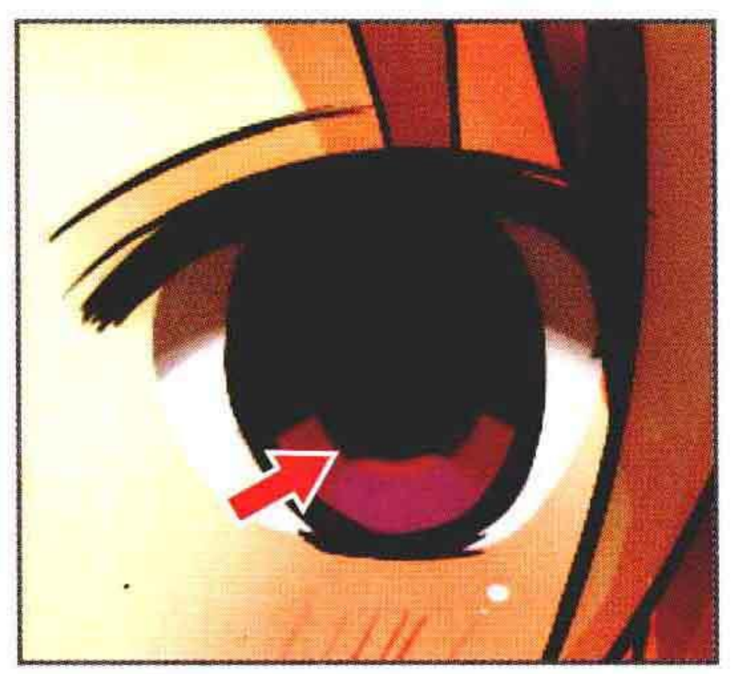
❹ 用“铅笔”笔刷在瞳孔的下半部分加入椭圆形光圈。



❺ 用“铅笔”笔刷加深瞳孔的颜色。

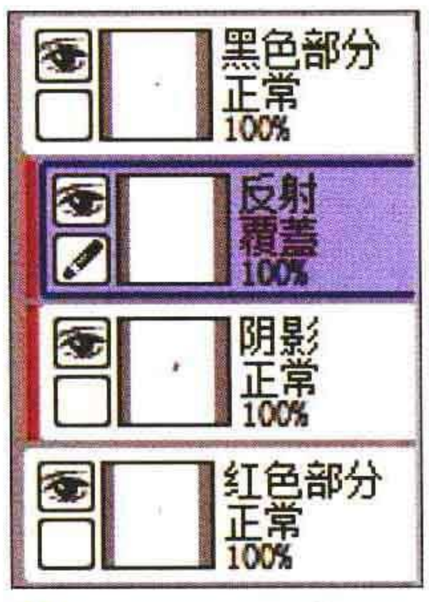
❻ 用笔刷浓度调为45的“橡皮擦”将眼睛中心修饰为椭圆形。

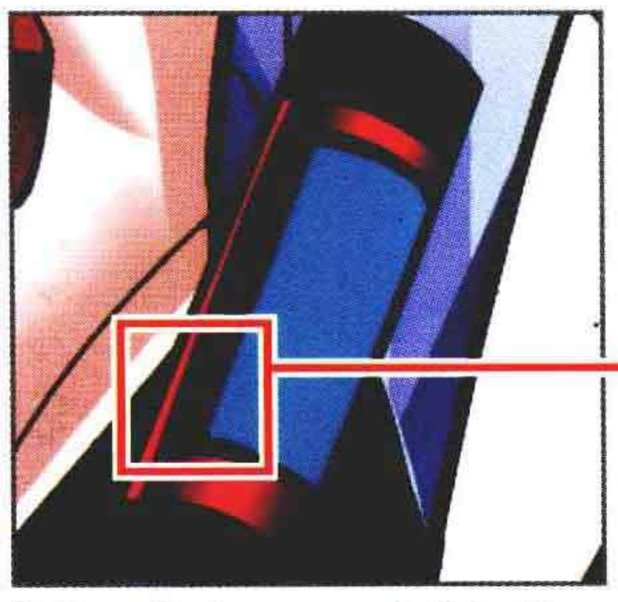
❼ 在瞳孔上部1/3处，结合眼睛白色部分的阴影色调，用“铅笔”笔刷加入阴影。



❽ 最后建立一个混合模式为“发光”的图层，将不透明度调为65%，用“喷枪”在瞳孔周围晕染深蓝色，营造出眼睛的澄澈感。

⑨ 给音乐播放器和耳机的透明部分以及半透明的花状头饰上色。



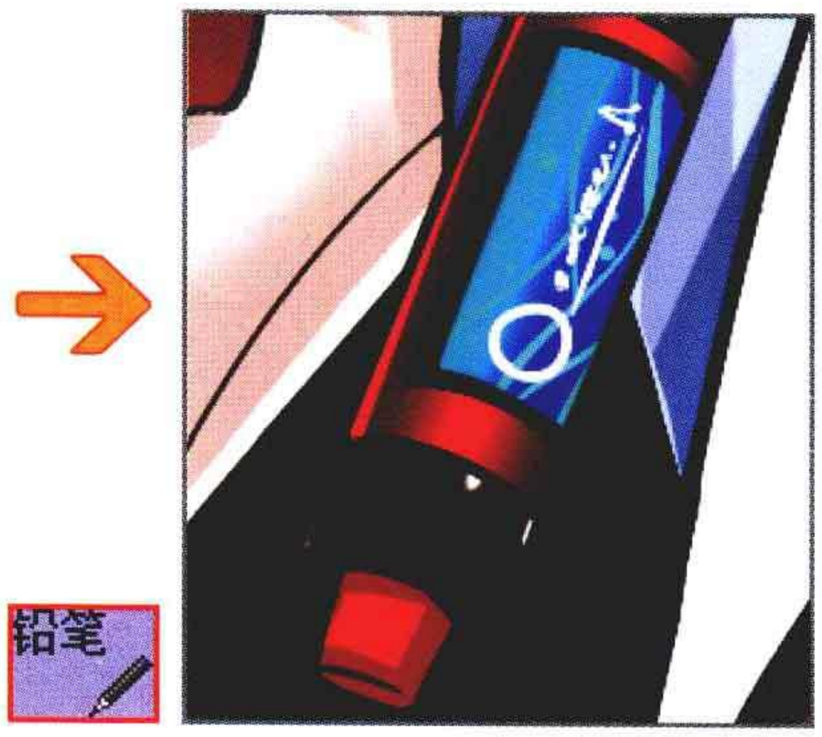


❶ 为了呈现播放器的筒状立体感，用“喷枪”从两端开始晕染阴影。

❷ 然后在“覆盖”模式的图层里，用白色加入光泽进一步突出立体感。

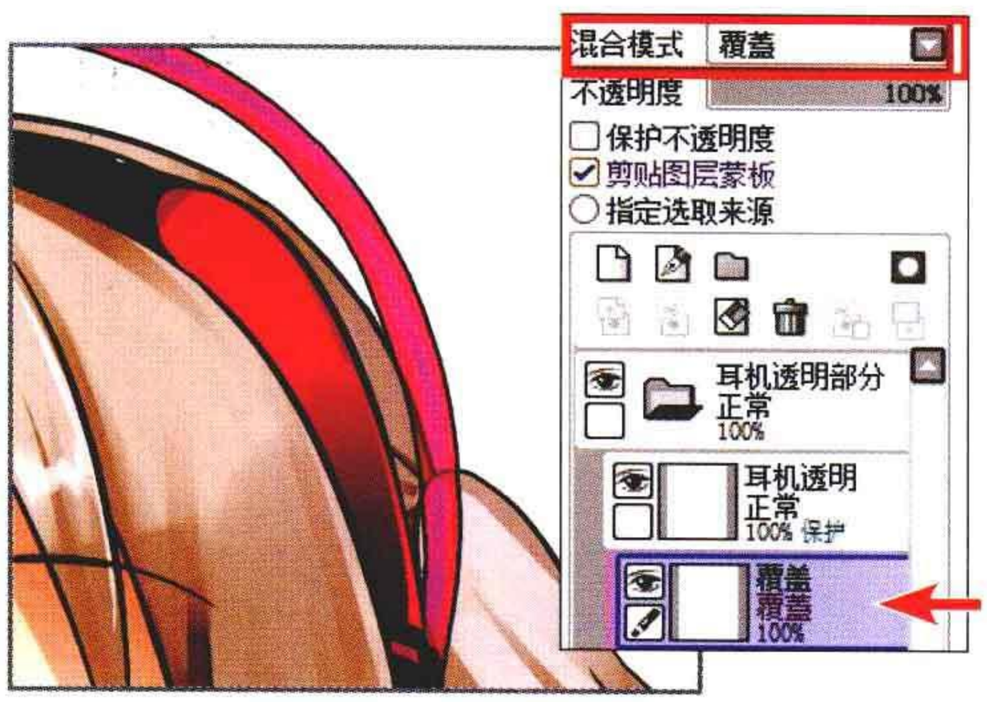
❸ 两端的黑色部分加入强高光的色泽以突出材质的特别。

❹ 播放器部分用“喷枪”晕染蓝色来绘制。

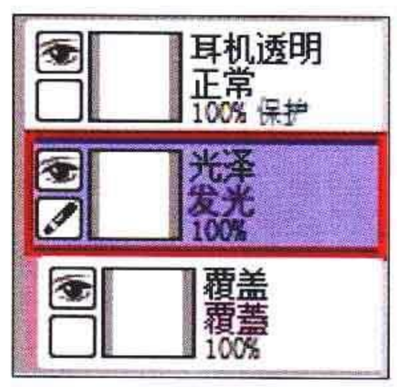


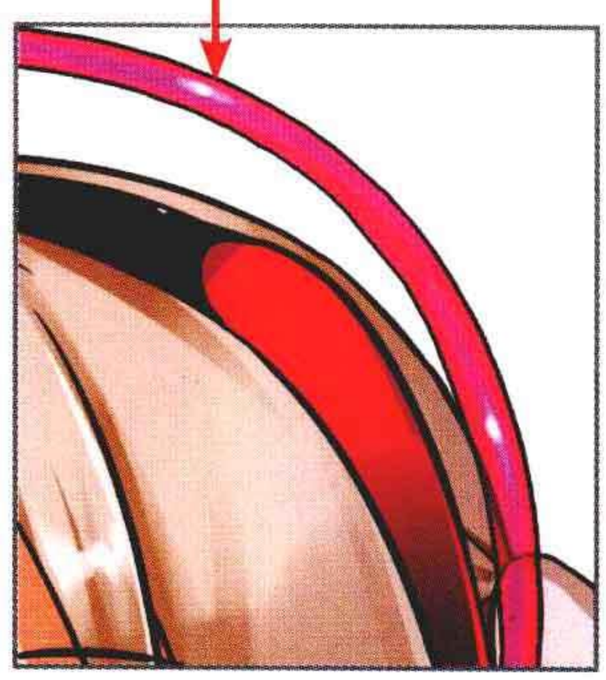
❺ 新建一个混合模式为“覆盖”的图层，用“铅笔”笔刷绘制中间的图像部分。

❻ 再新建一个图层，将中间的白色字体仔细绘制上去。

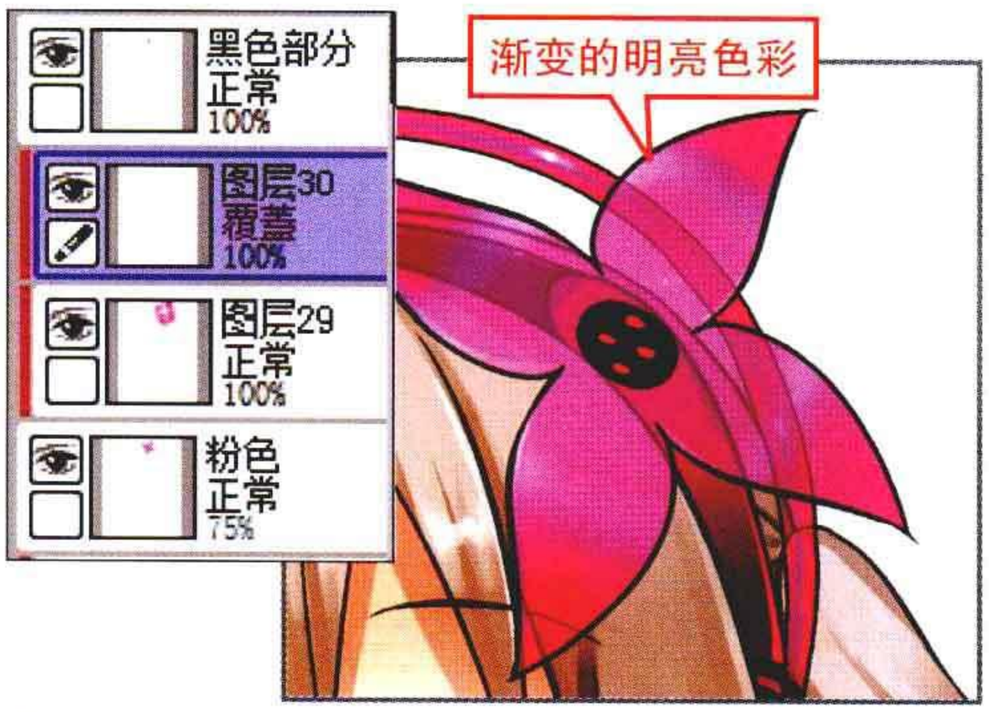


❼ 耳机的透明部分使用混合模式为“覆盖”的图层进行上色。



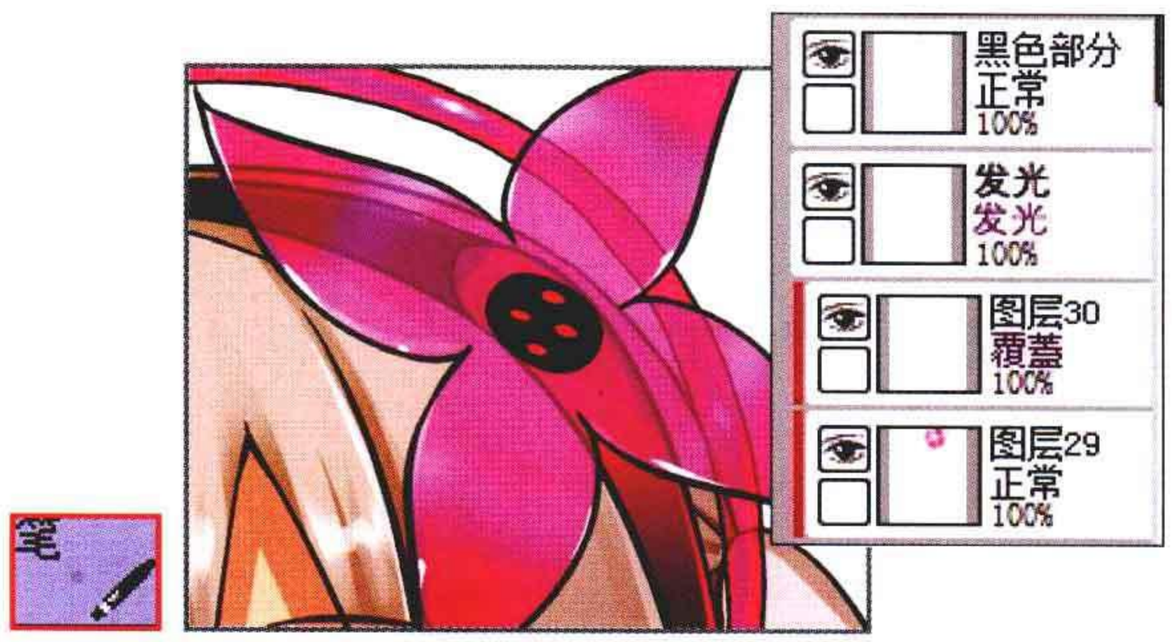


❽ 建立一个混合模式为“发光”的图层，用“笔”笔刷绘制光泽部分。此时如果勾选“剪贴图层蒙板”连同光泽部分也会变成半透明感觉，因此注意不要进行剪贴操作。

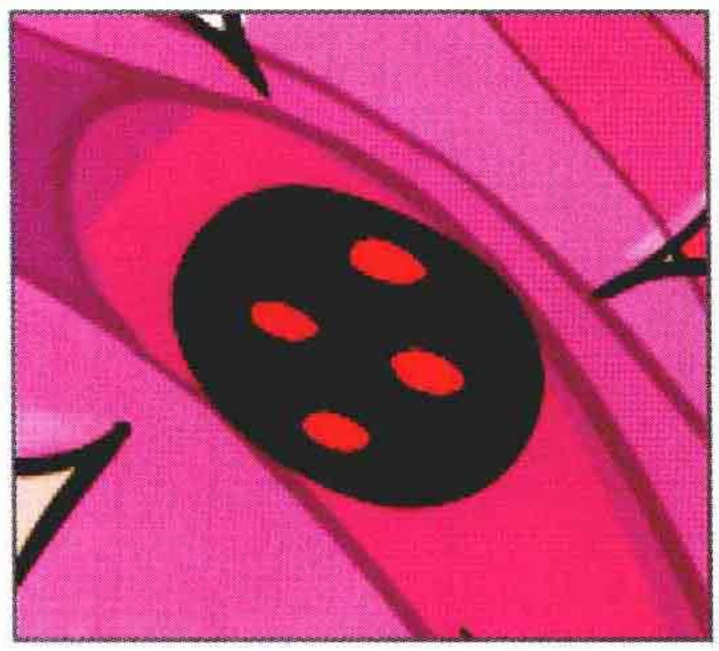


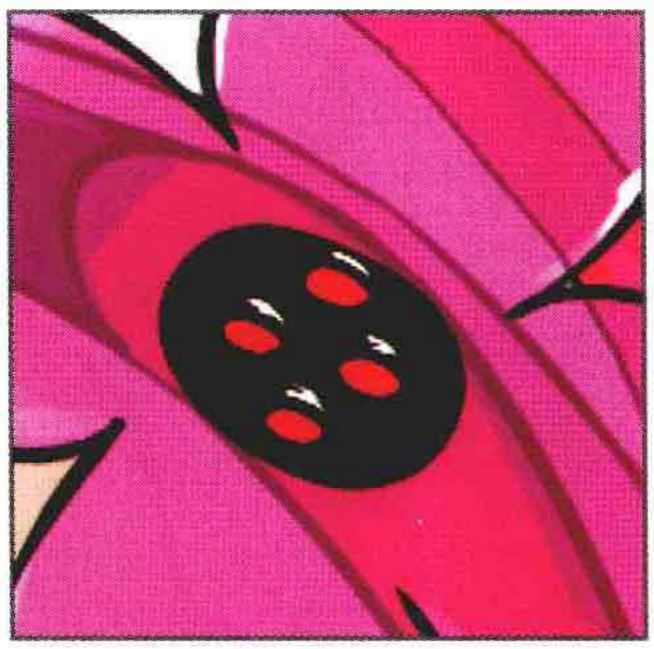
❿ 在花瓣的中间用“笔”笔刷晕染渐变的明亮色彩。

❾ 在“粉色”图层的上面新建一个图层，用“喷枪”绘制花瓣图案。



⓫ 建立混合模式为“发光”的图层，加入高光，这里也同样注意不要勾选“剪贴图层蒙板”。



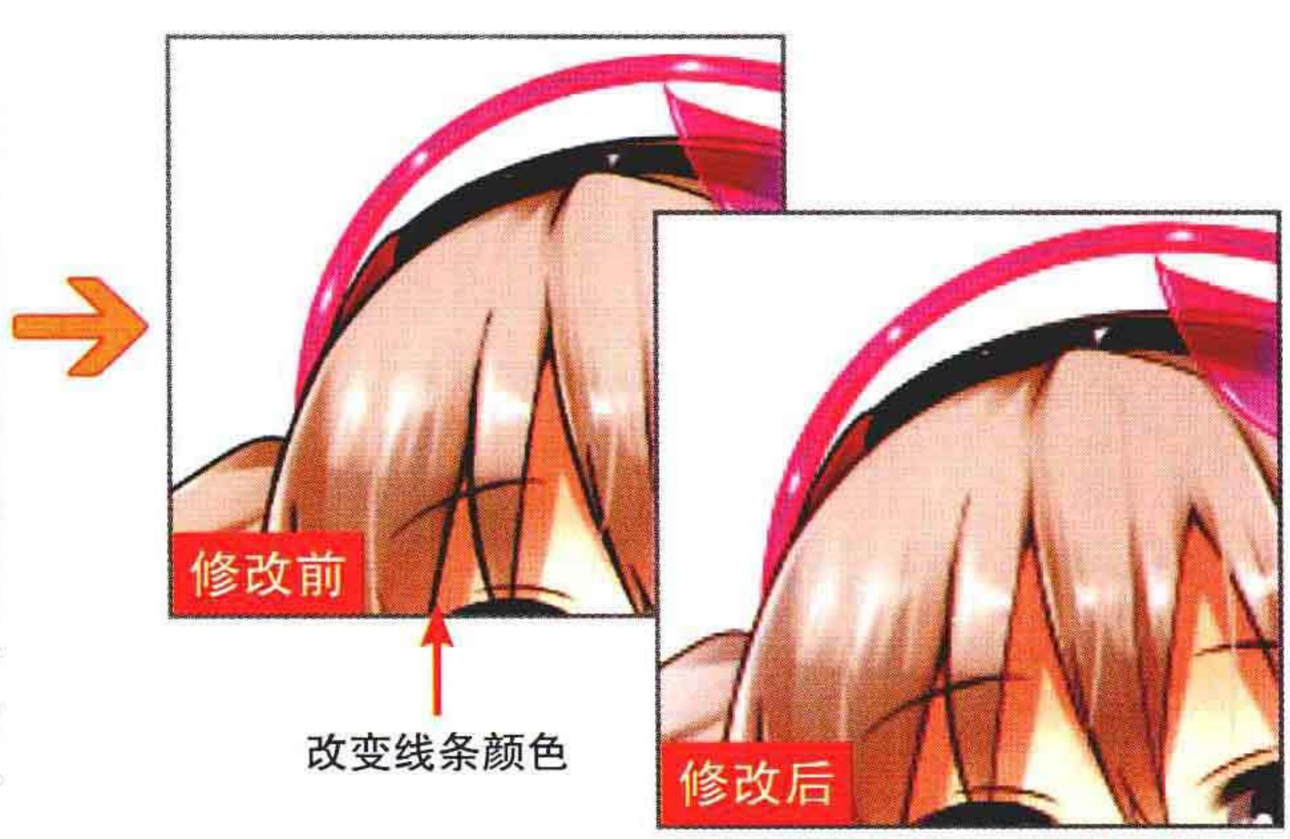


⑫ 用“喷枪”绘制花瓣中间的花蕊阴影。

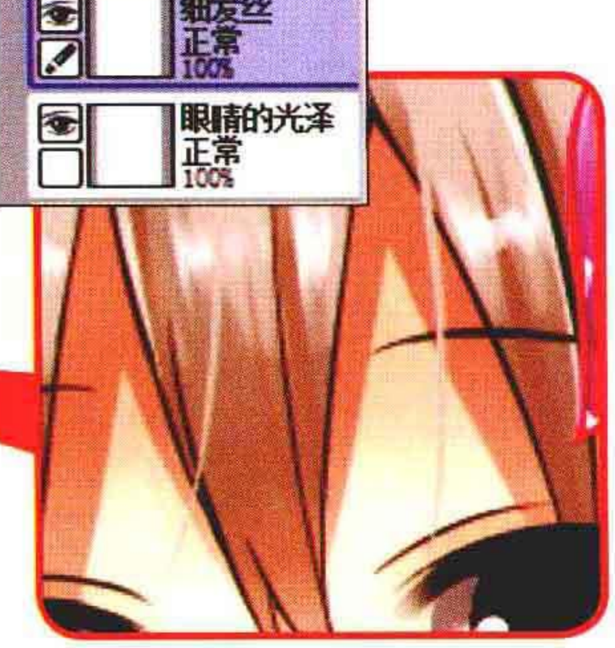
⑬ 然后建立“覆盖”模式的图层，将颜色提亮营造立体感，最后建立“发光”模式的图层，在四个圆孔状处加入高光。

⑩ 调整画线颜色，补充细节绘制，进一步修饰人物形象。

❶ 一边上色一边调整线条的颜色，在线条图层上面新建一个图层，勾选“剪贴图层蒙板”，调整肌肤、衣服、头发、头饰等各个部位的线条颜色。

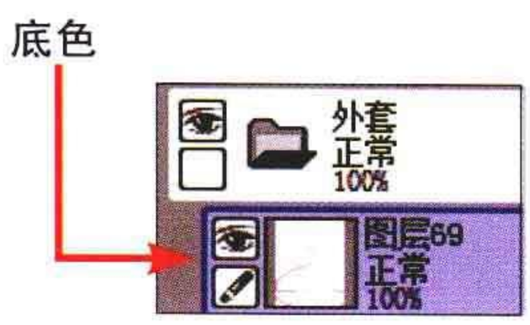


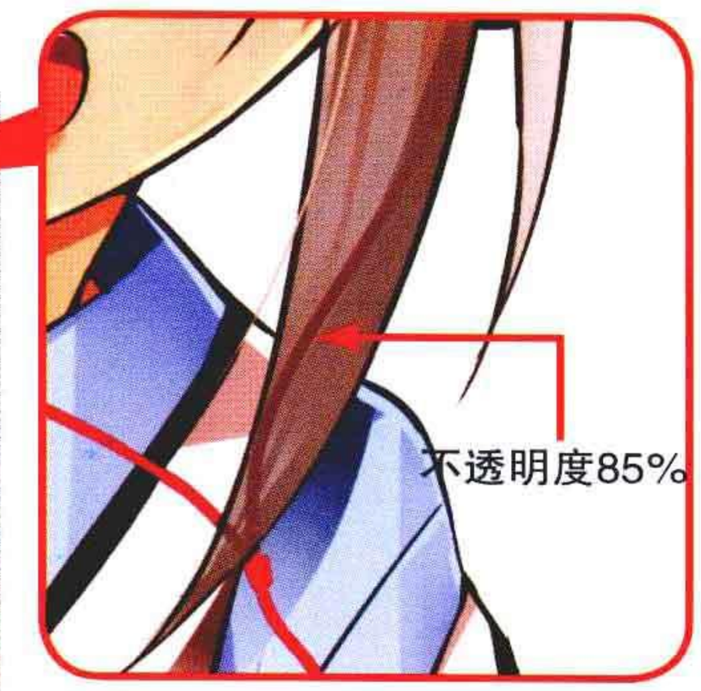
❷ 用“铅笔”笔刷给眼睛增加闪光点，然后用眼睛亮色的颜色轻轻晕染闪光点的边缘，让眼睛更加明亮澄澈。



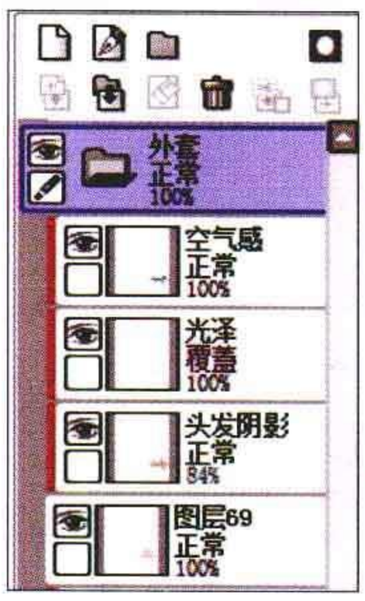
❸ 用“吸管”工具打磨一下发色，然后用“铅笔”笔刷在额前加入几丝细发。

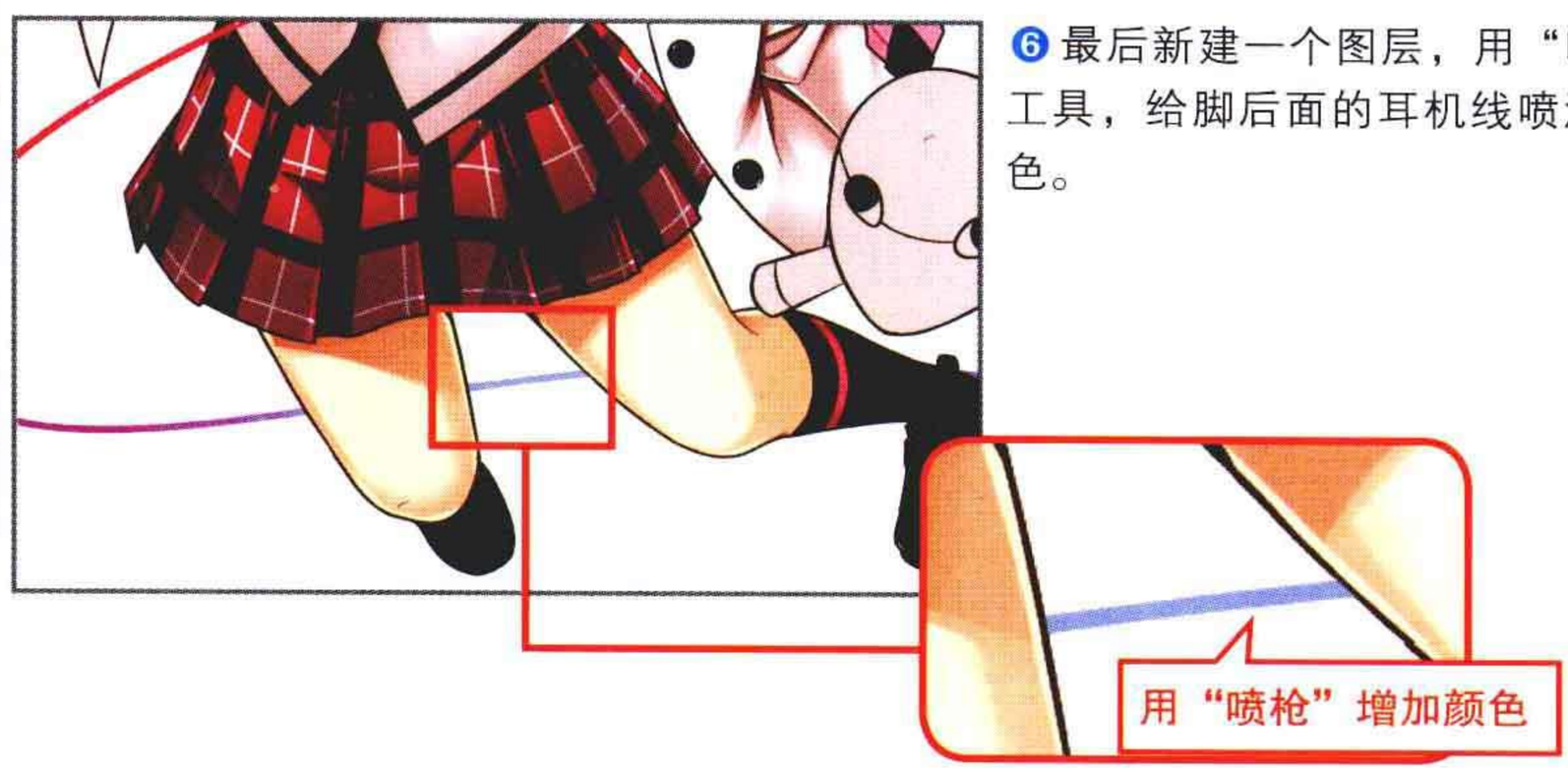
❹ 在最上面新建一个图层，绘制播放器的耳机线，首先用“铅笔”笔刷绘制底色。





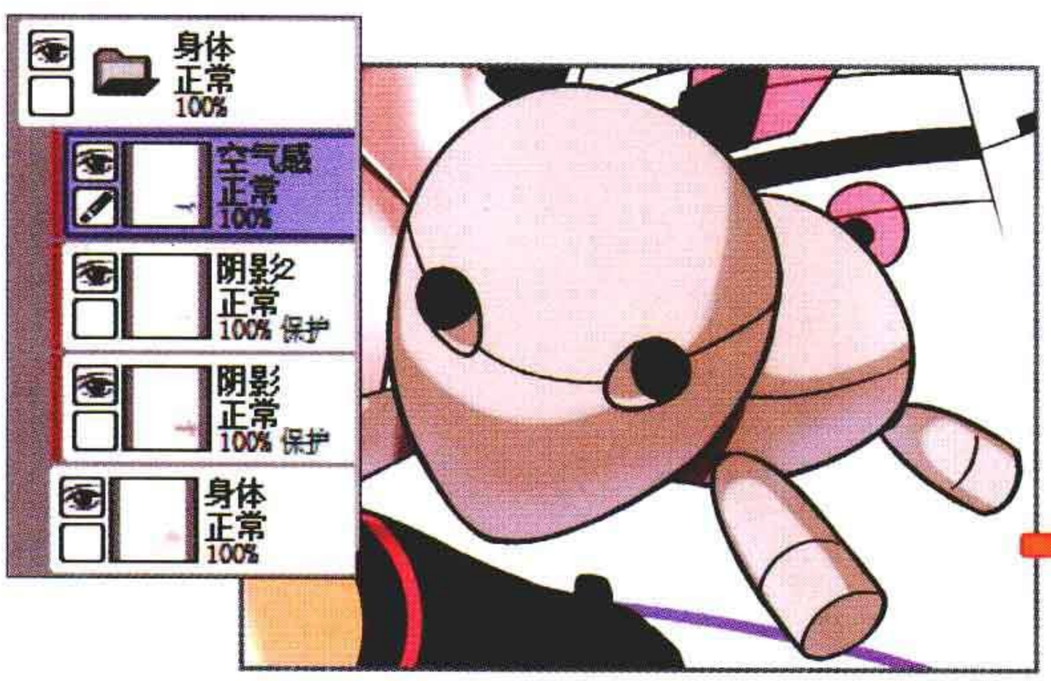
❺ 新建一个图层将被头发遮住的部分不透明度调至85%，用“吸管工具”淡化掉头发的颜色后，再绘制上去。





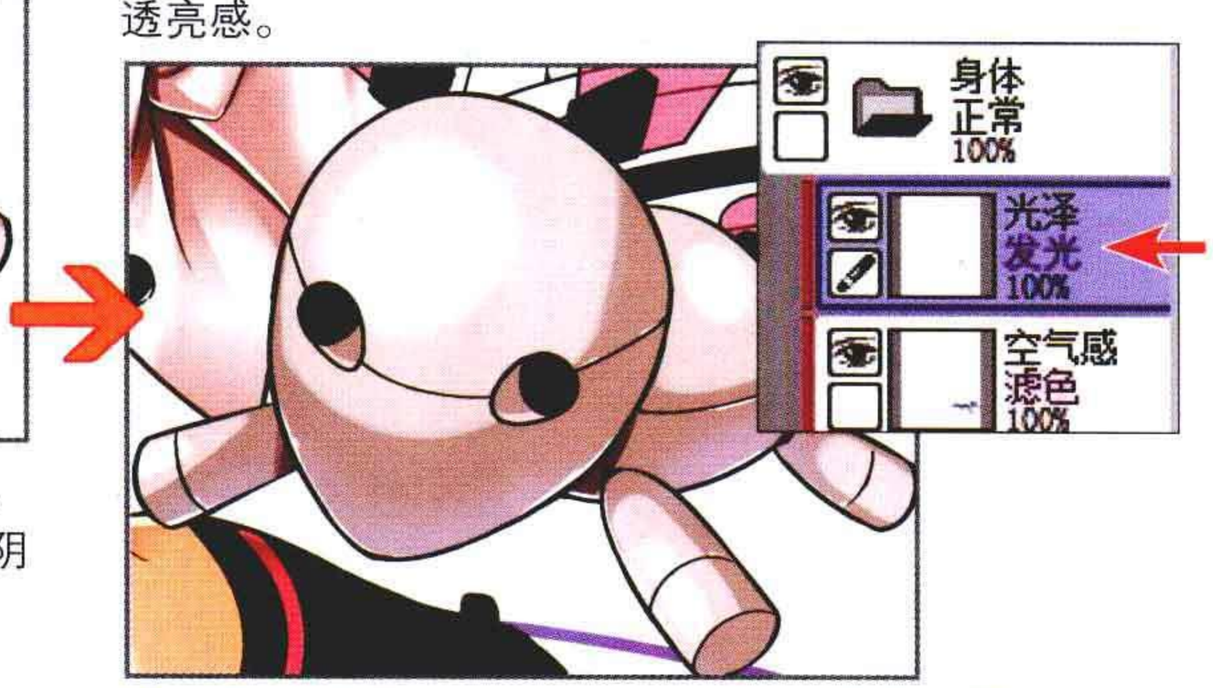
❻ 最后新建一个图层，用“喷枪”工具，给脚后面的耳机线喷涂浅蓝色。

⑪ 给小兔子机器人上色，注意突出圆弧的形体感和闪亮的材质感。

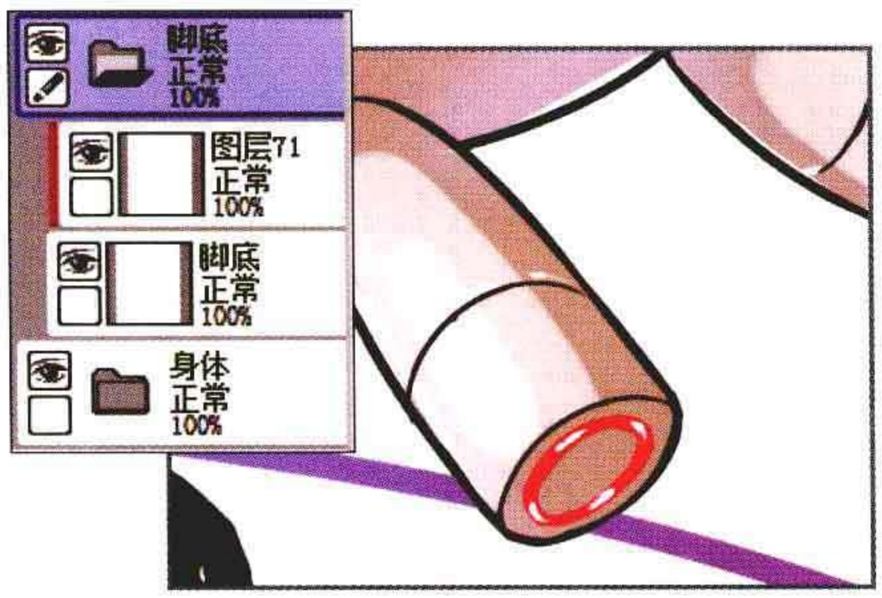


❶ 先给主体上色，在“阴影”图层里，用“笔”笔刷绘制圆弧的形体，在“阴影2”图层里，绘制第一重阴影。

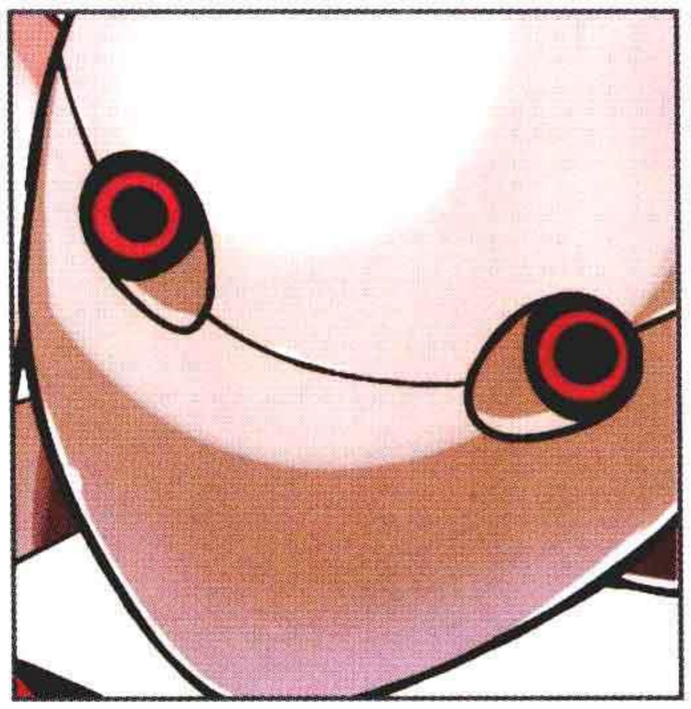
❷ 然后新建“空气感”图层，混合模式调为“滤色”，用“喷枪”给机器人下半部喷涂蓝色，营造阳光反射的透亮感。

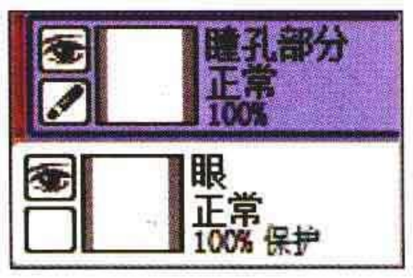


❸ 最后新建混合模式为“发光”的图层，用“笔”笔刷绘制光泽部分，注意机器人是圆弧状物体，因此高光也呈现为椭圆状感觉。

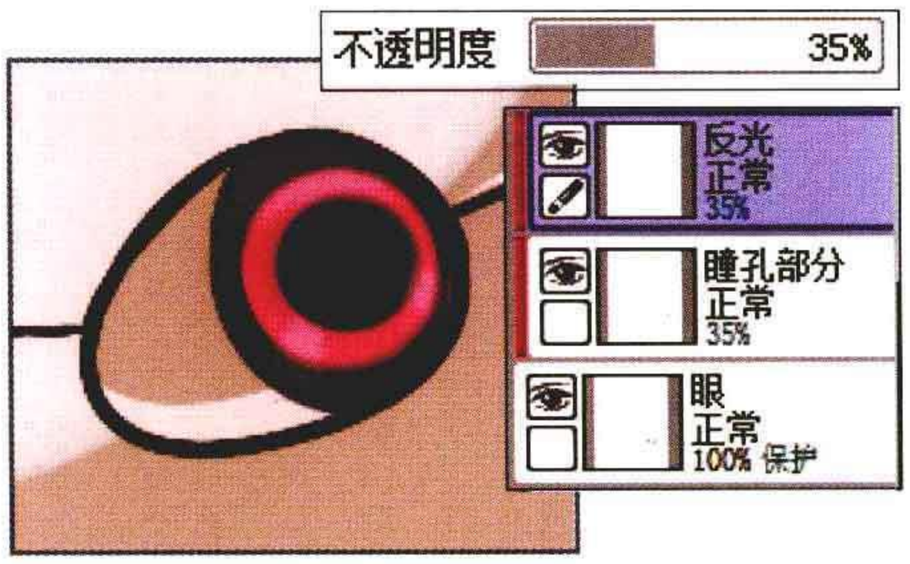


❹ 在脚底下用“铅笔”笔刷绘制椭圆形的红色圆圈，在圆圈上加入白色光泽，可以使圆圈呈现闪光的感觉。

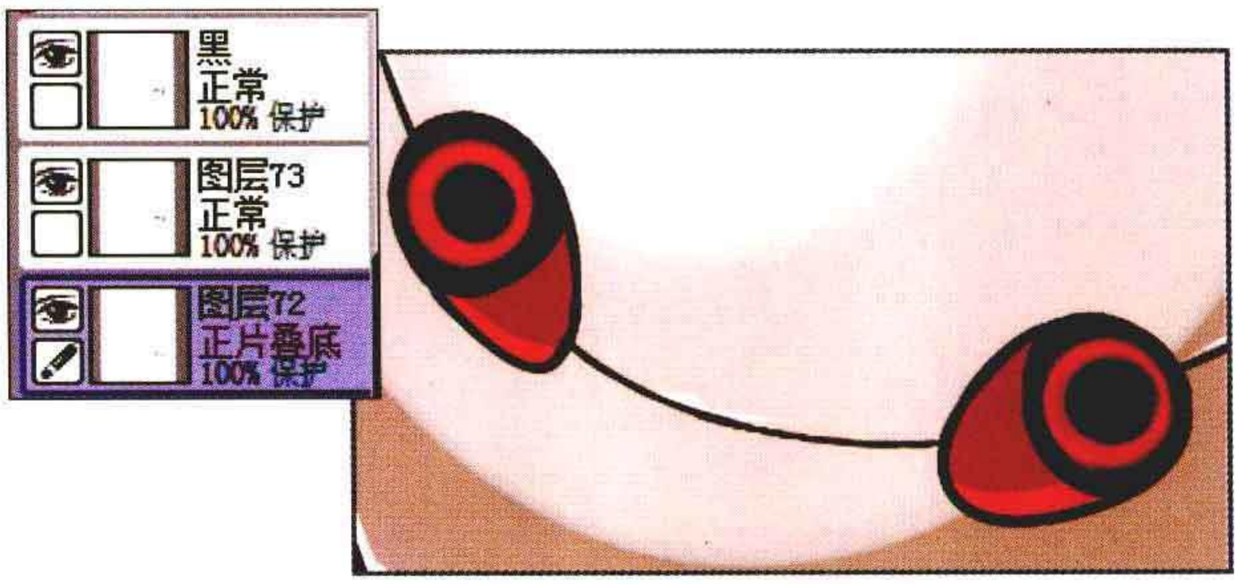




❺ 绘制机器人的眼睛部分，先用“笔”笔刷在眼睛中间加入明亮的颜色，再在明亮颜色的中间绘制瞳孔。



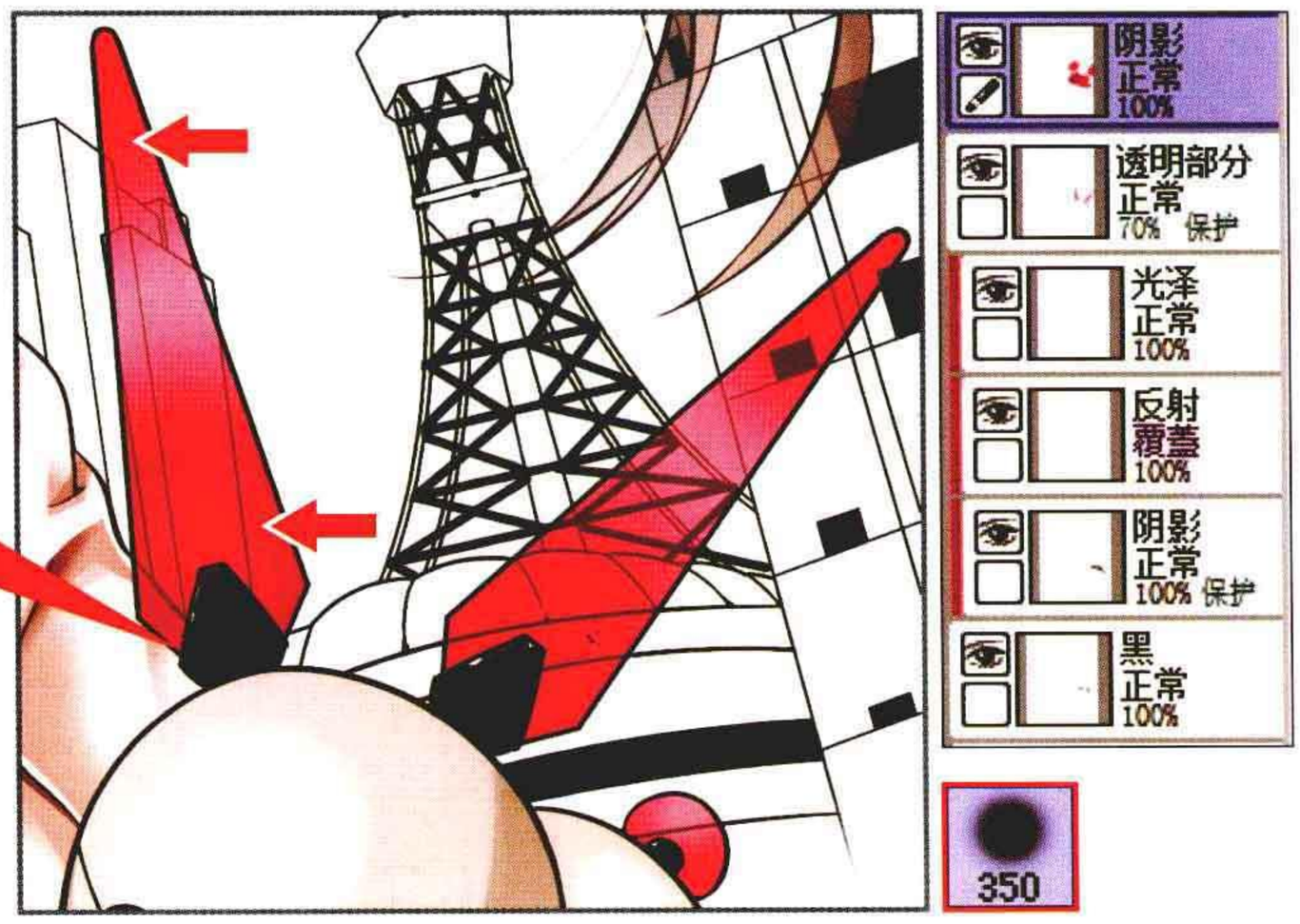
❻ 然后新建一个不透明度为35%的图层，用“笔”笔刷绘制反射的光线。



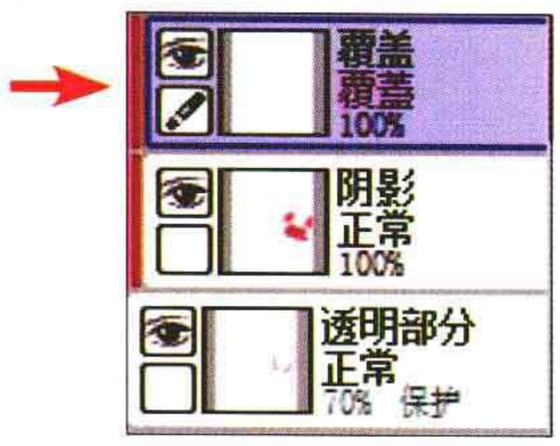
❼ 最后用正片叠底，将眼睛覆盖为半透明的红色感觉。

❽ 耳朵的黑色部分用“喷枪”和“铅笔”笔刷轻轻绘制。

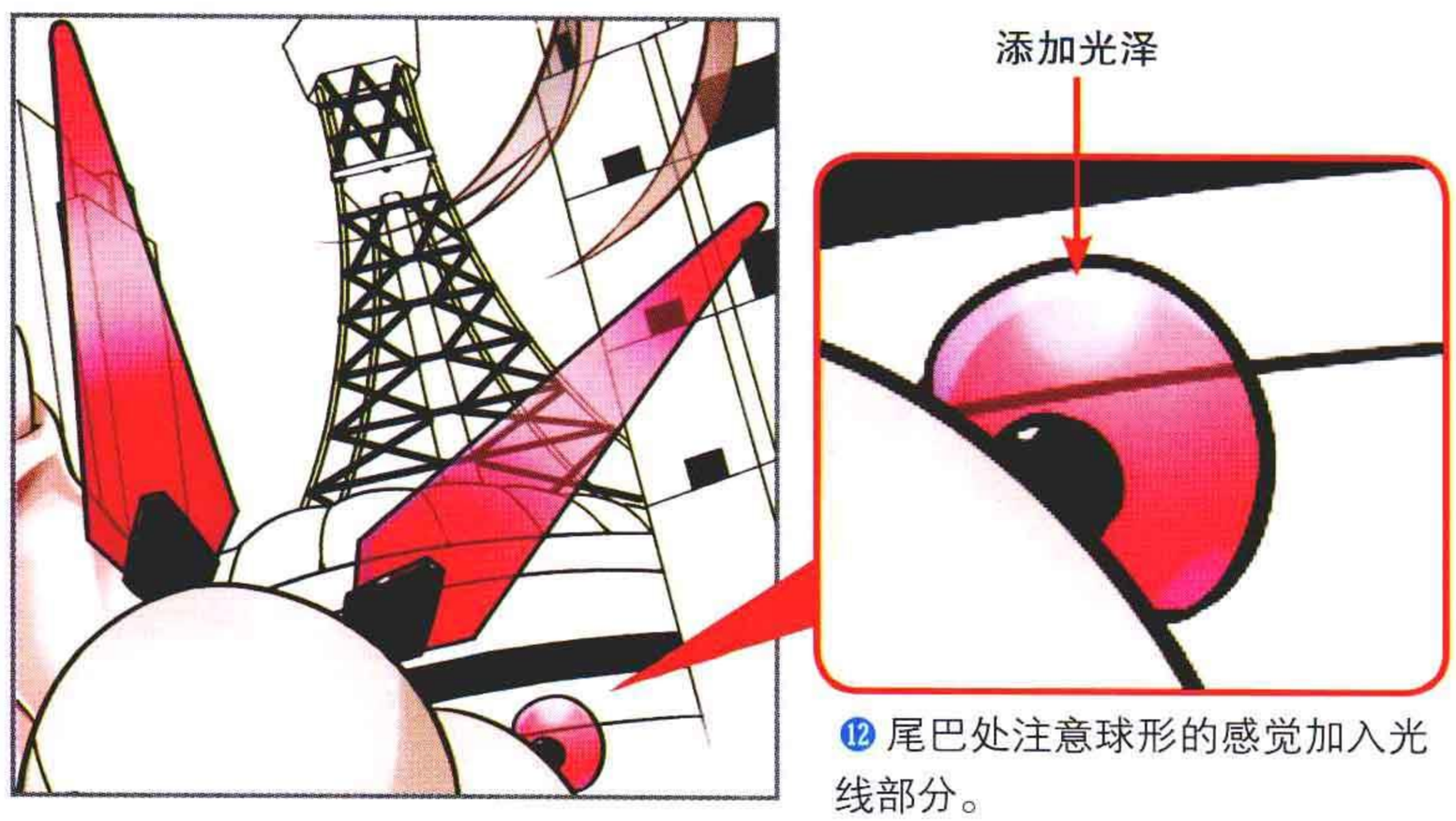
❾ 然后在混合模式为“覆盖”的“反射”图层里绘制反光的部分，最后加入强折射的高光点。



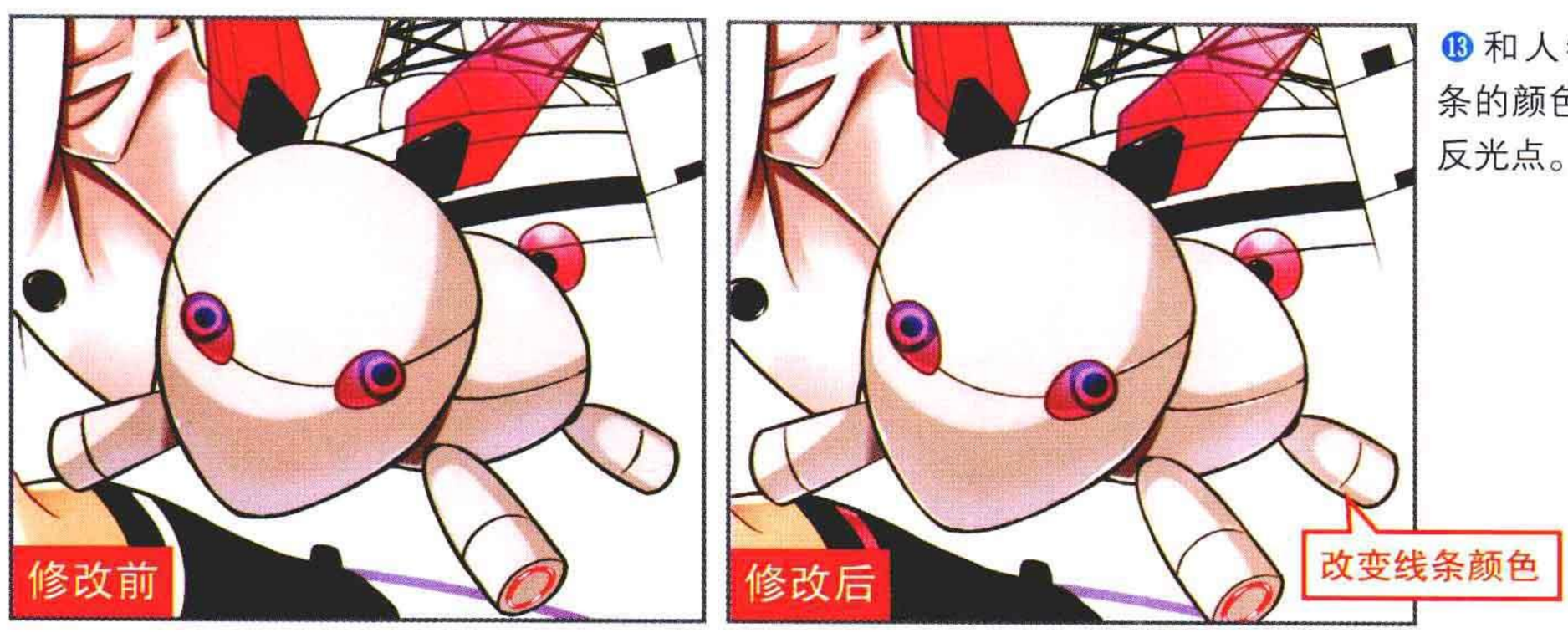
❿ 半透明的耳朵部分，用“喷枪”笔刷，直径设为350，绘制上部和下部的渐变色。



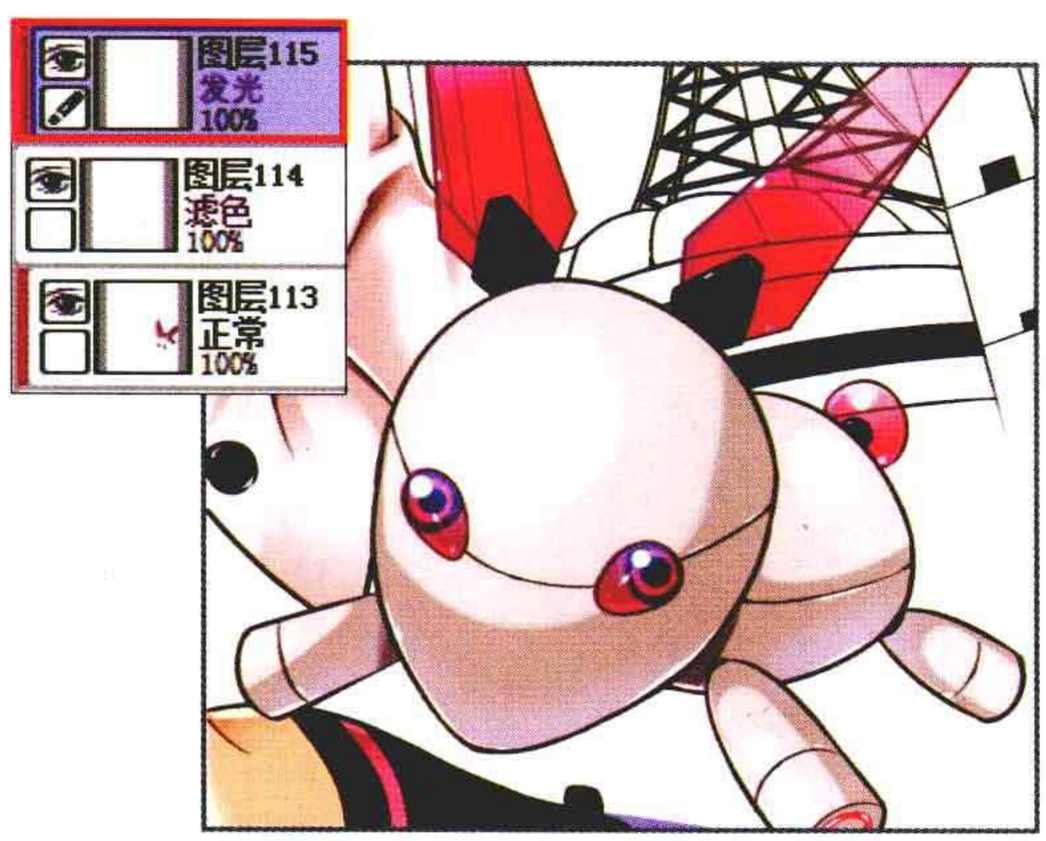
⓫建立“覆盖”图层，加入耳朵的白色光泽。



⓬尾巴处注意球形的感觉加入光线部分。



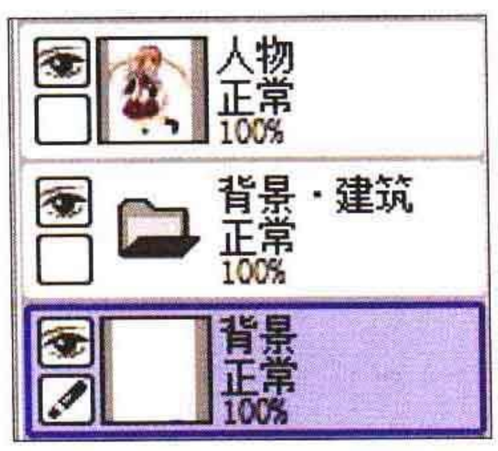
⓭和人物一样调整线条的颜色，给眼睛加入反光点。



⓮最后建立“发光”图层，给眼睛和半透明的部分加入高光。

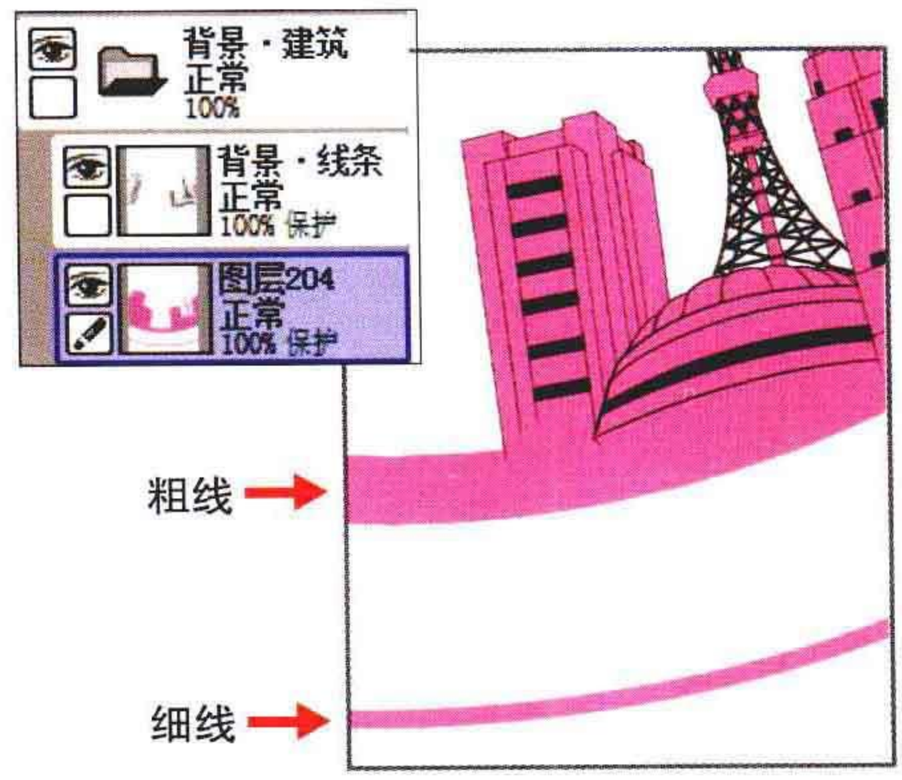
⓯这样整个人物部分的绘制就全部完成了。

⑫ 绘制背景，力争将背景的意境感和设计感充分营造出来。

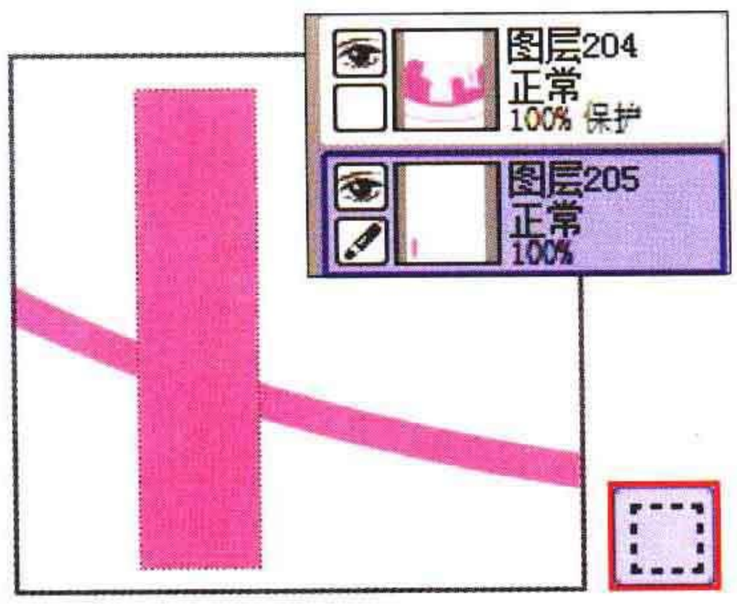


❶ 在“背景”图层组下面新建“背景”图层。

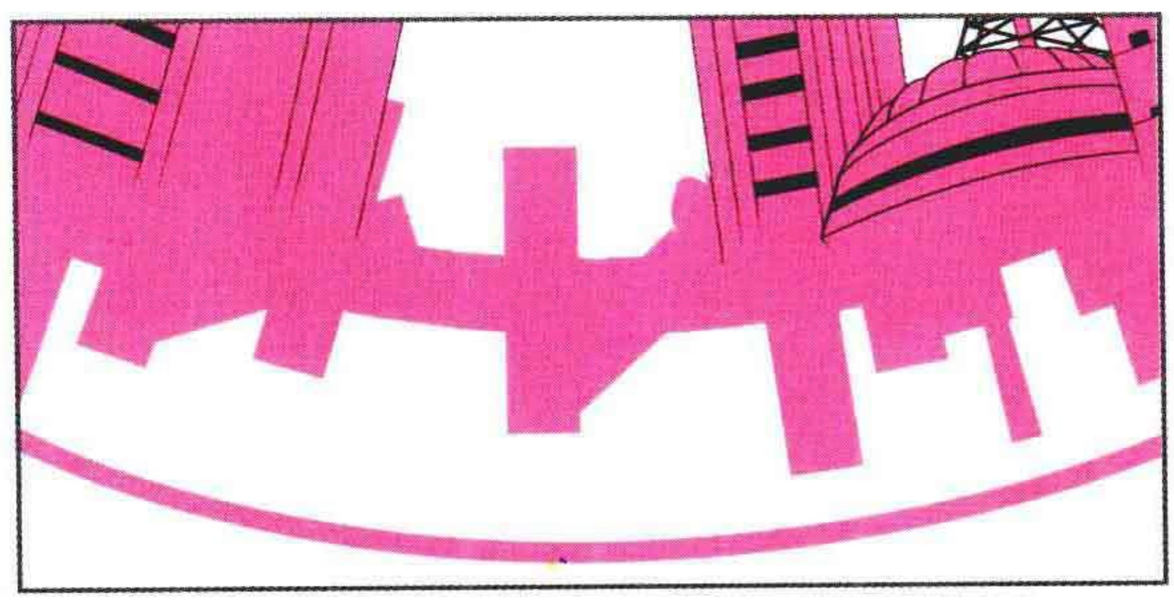
❷ 为了衬托前面的人物形象，用“铅笔”笔刷在背景上绘制几个水粉色的圆圈。



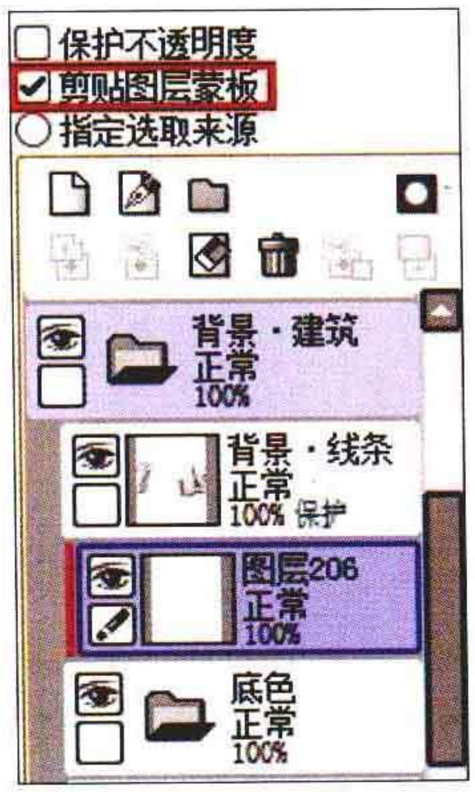
❸ 给建筑物上底色，然后在建筑物下面绘制一粗一细两条圆弧线条。



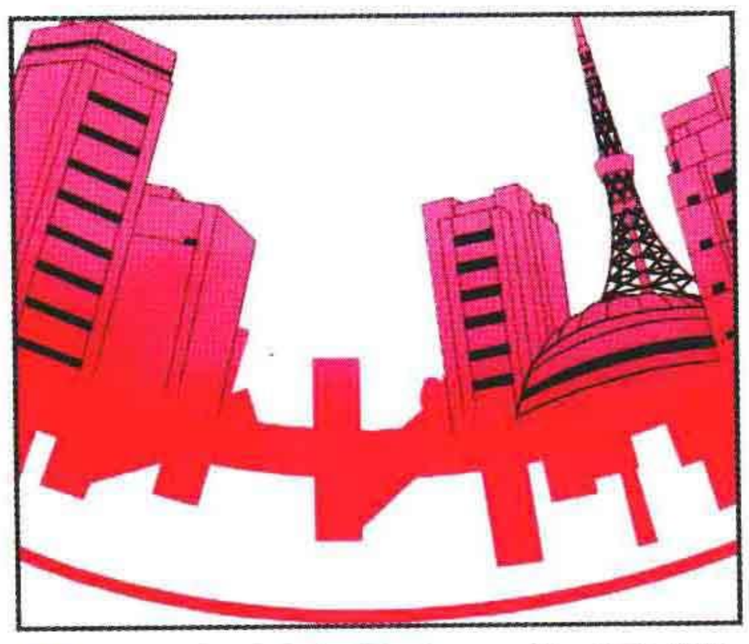
❹ 在上完底色的建筑物下面再建一个图层，使用“矩形选框”工具绘制一个长方形。



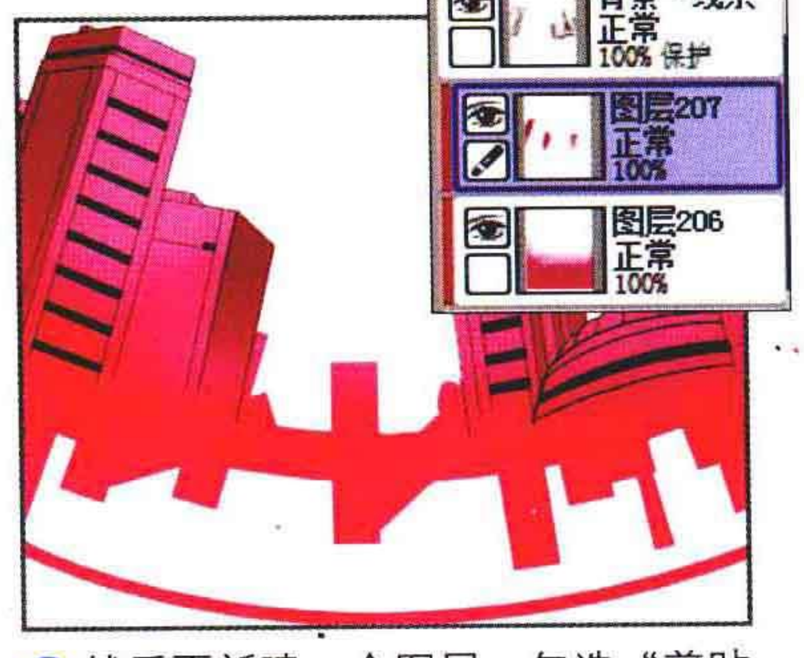
❺ 将绘制好的长方形使用“矩形选框”工具一边旋转移动一边复制，绘制出底部的造型感。绘制好的画面和刚才的建筑物底色图放入一个图层组进行管理。



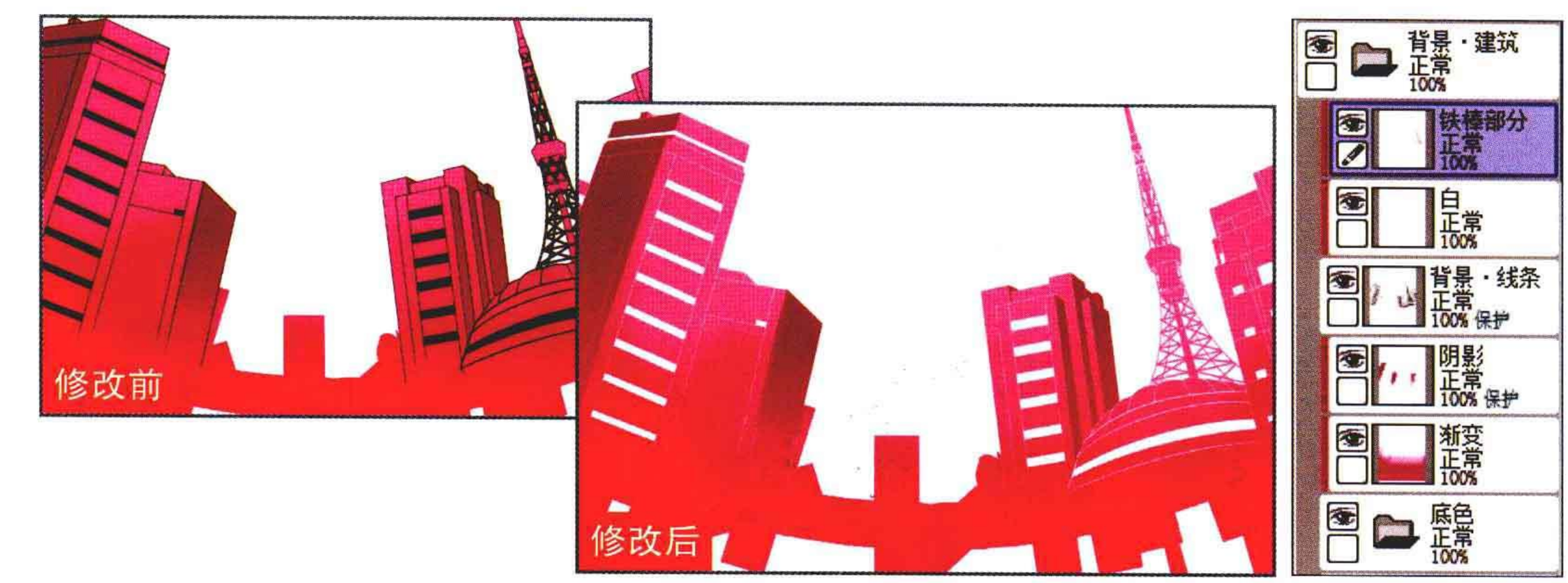
❻ 在“底色”图层组的上面新建一个图层，勾选“剪贴图层蒙板”。



❼ 使用笔刷直径设为500的“喷枪”进行大面积的颜色渲染。

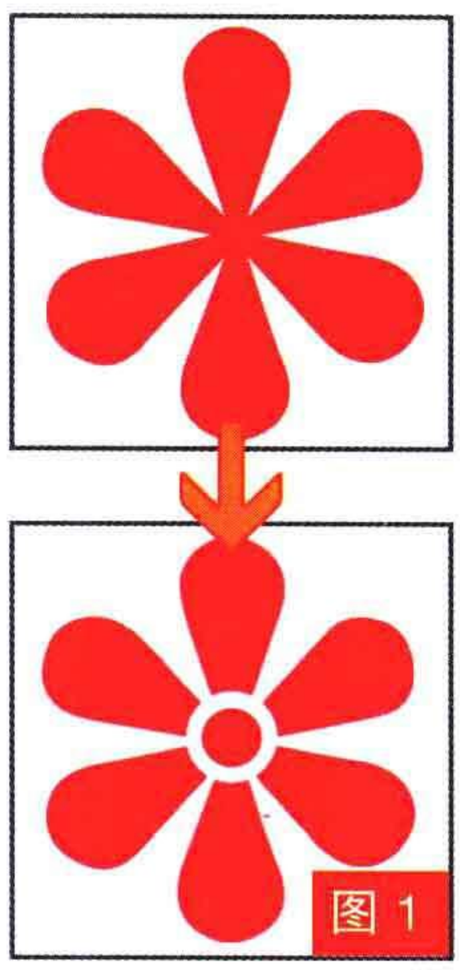


❽ 然后再新建一个图层，勾选“剪贴图层蒙板”，用“铅笔”笔刷和“橡皮擦”绘制建筑物的阴影部分。



❾ 最后将建筑物的线条改为白色，将电视塔的线条调整为底色颜色。

⑬ 结合 Photoshop CS4 的功能，加入花朵、音符等装饰物，最终调整画面感觉。



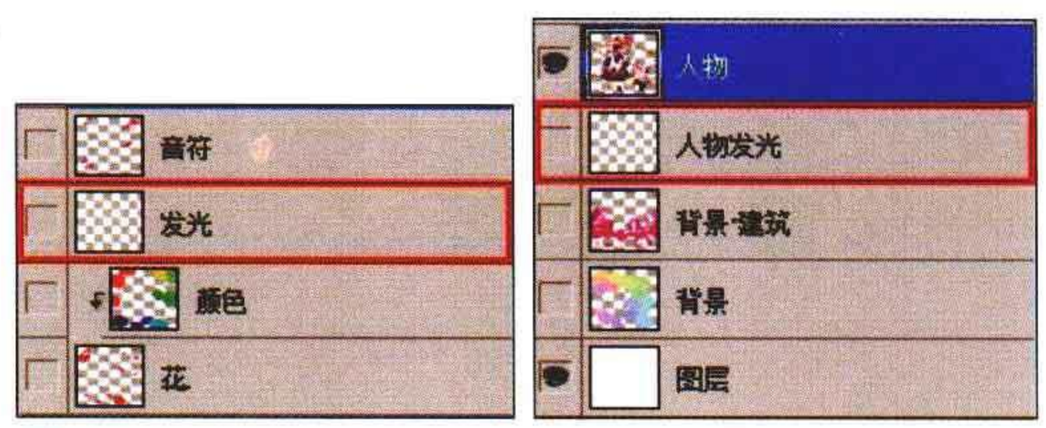
❶ 使用 Photoshop CS4 的“字符”工具，字体设定为“HGP 明朝 E”，输入“*”就会出现类似花朵的形状，按照图 1 再修饰一下就可以得到花朵状的图案了。

❷ 在SAI中打开上述方法制作的图层，然后在整个背景中嵌入这个图案，并且绘制成五彩缤纷的色彩。

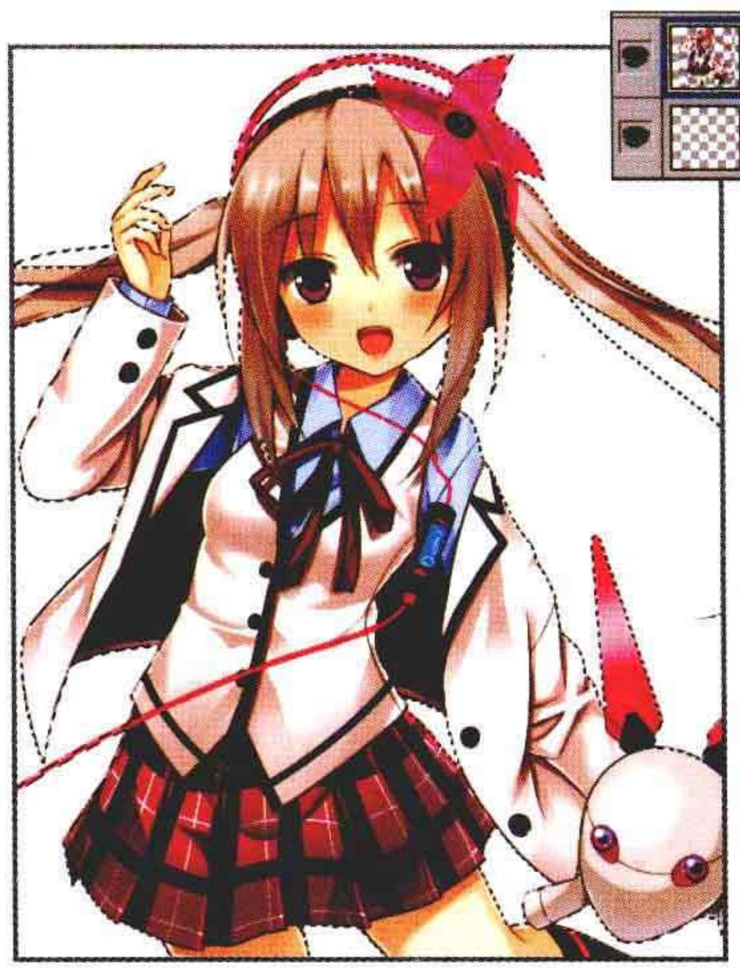
❸ 然后在“颜色”图层上面新建一个图层，用“铅笔”笔刷绘制音符。

❹ 将人物相关的图层进行拼合，保存为psd格式文件。

❺ 然后进入Photoshop CS4的操作界面。

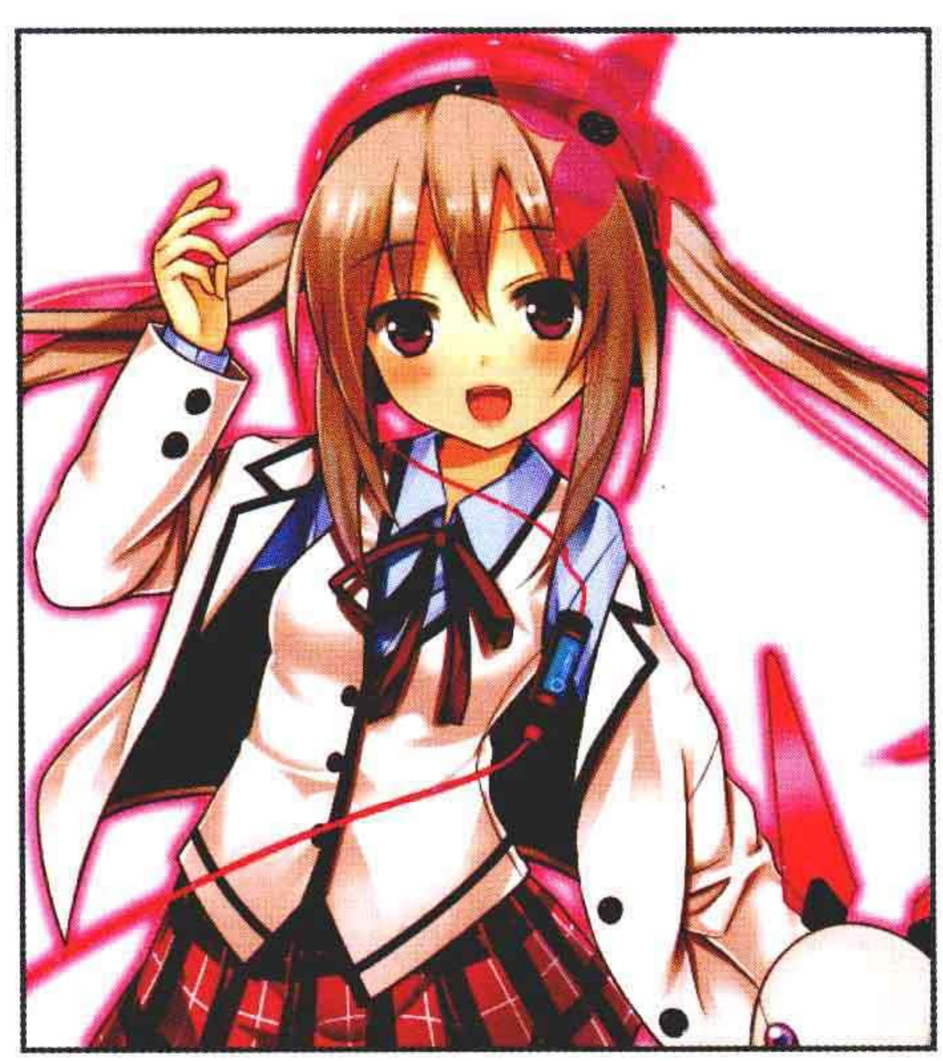


❻ 在Photoshop CS4中将文件打开，分别在“音符”和“人物”图层下面各自新建一个图层。

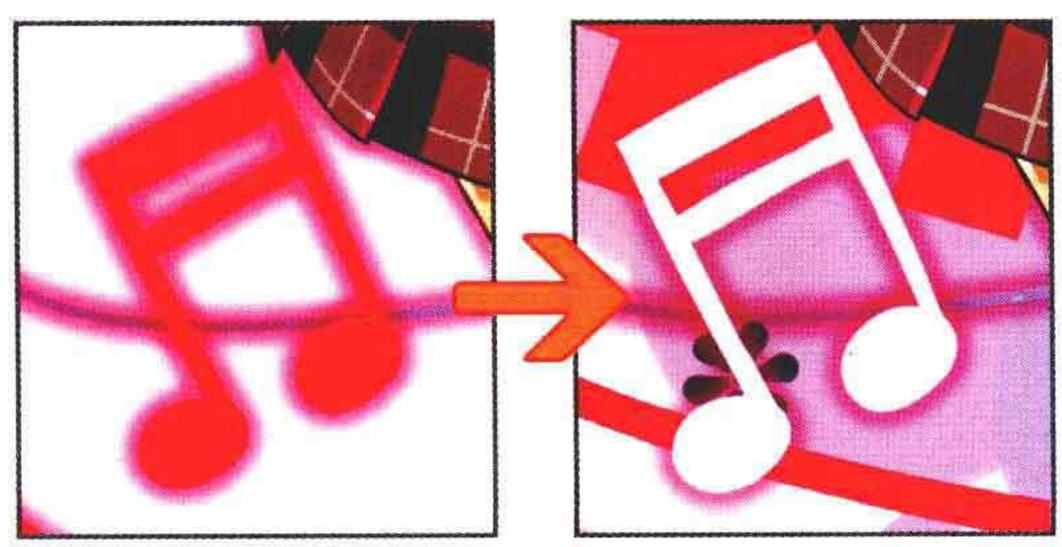


❼ 选中“人物”图层，然后点击菜单中的“选择→载入选区”，将人物单独放入选择范围中。

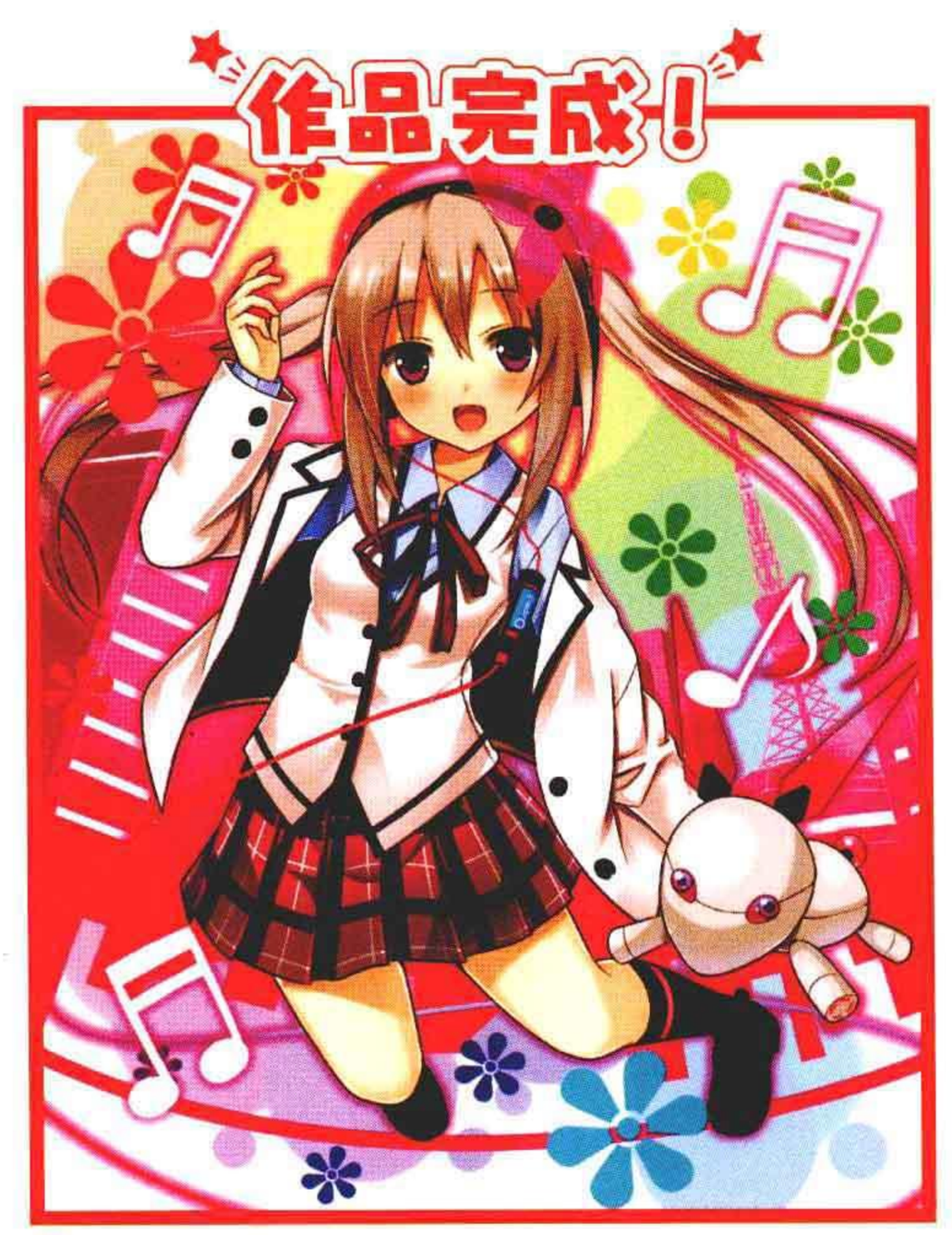
❽ 然后在上一页制作的“人物发光”图层里，点击菜单中的“编辑”→“描边”，给人物周围绘制彩色的边缘线。



❾ 最后点击“滤镜”→“模糊”→“高斯模糊”，半径设为10.0~12.0，刚才绘制的线条就会出现晕染效果，人物形象会有跃然于纸上的感觉。



❿ 同样给音符描边，加入晕染效果，然后将颜色变为白色。



⓫ 作品全部完成。

作品

3 泳装少女写真

绘画 / 文章：珈琲贵族

作品解析与操作指南

本篇作品的主题是营造写真集风格的插画，具体阐述了如何将照片的透明感加入插画中，绘制出充满朦胧感的色彩，让插画整体呈现完美的闪光感。背景设计的是树影斑驳的浅水湾，使用 SAI 软件的水彩笔刷通过多次重叠淡淡的颜色得出效果。整个操作过程中，主要使用 SAI 软件进行着色，最后用 Photoshop 7.0 进行色调调整。

☆使用软件：SAI Photoshop 7.0 OS：Windows XP

构思好题材和布局后开始作画吧 ~

① 首先确定大概的布局和构图，用 SAI 的“铅笔”笔刷勾画线条图。

❶ 将草绘图扫描后，在SAI软件中打开。

❷ 使用“水彩”笔刷给草图进行预上色，提前将颜色大致确定的话，后面的上色操作会更加容易进行。

❸ 接下来进行线条图的临摹，为了方便操作，将画线的颜色略作调整。在“草稿”图层上面新建一个图层，混合模式设为“滤色”，用红色进行喷涂。

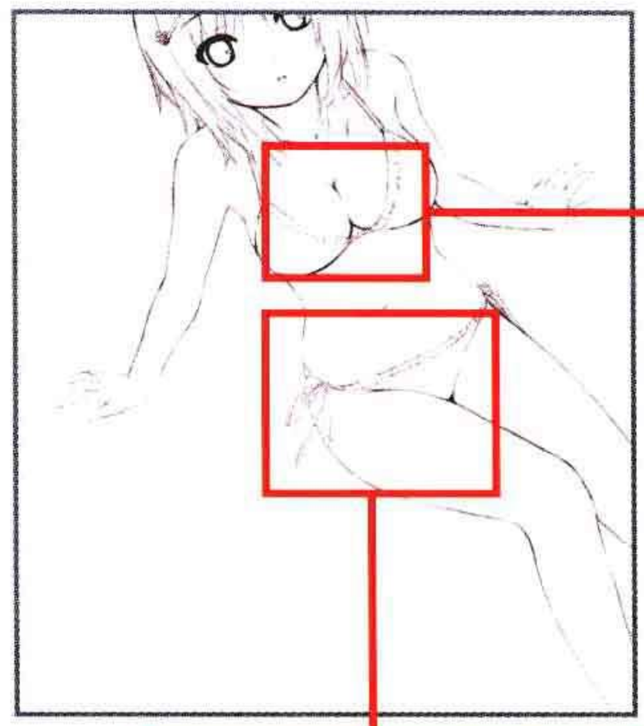
新建线稿图层

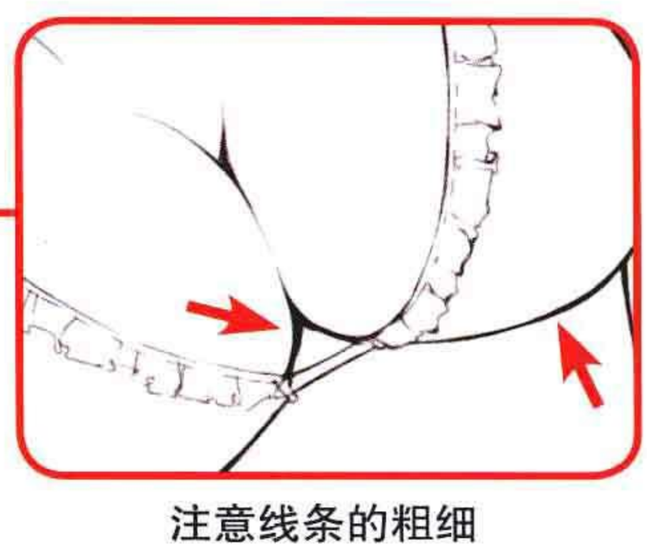
❹ 将涂为红色的图层和“草图”图层拼合在一起，不透明度调整为15%。

❺ 然后在“草稿”图层上新建一个“线稿”图层

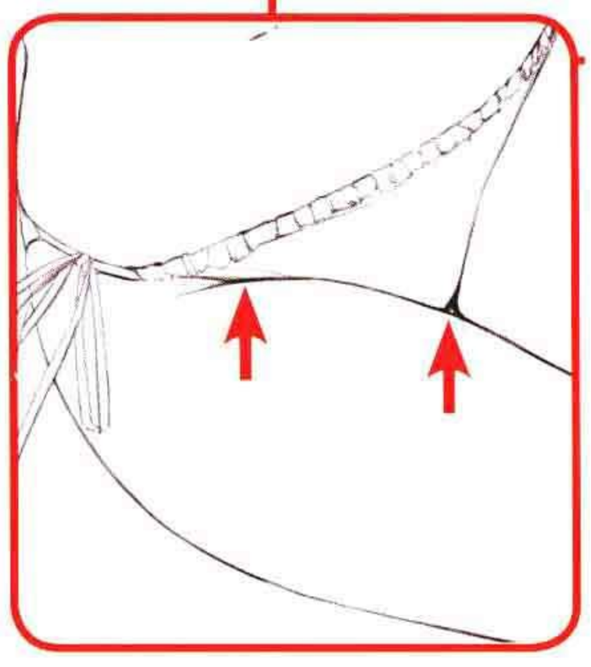
❻ 将“草稿”像在速写纸上绘制一样进行淡化处理，同时修正各个部位的比例和素描效果。

❼ 画线临摹时要特别注意的是头发和眼睛。发梢处的绘制一定要细致薄透，体现头发的柔顺感。





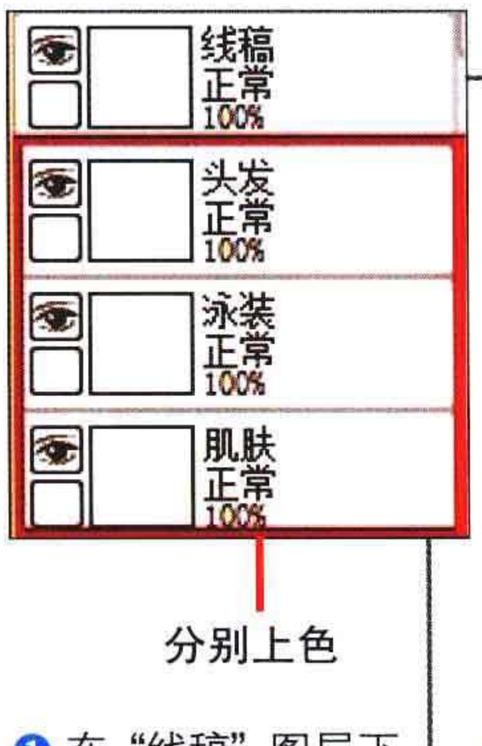
注意线条的粗细



❽ 注意线条的走向，把握好画线的轻重力度。注意线条重合或者阴影部分的画线要粗一些。

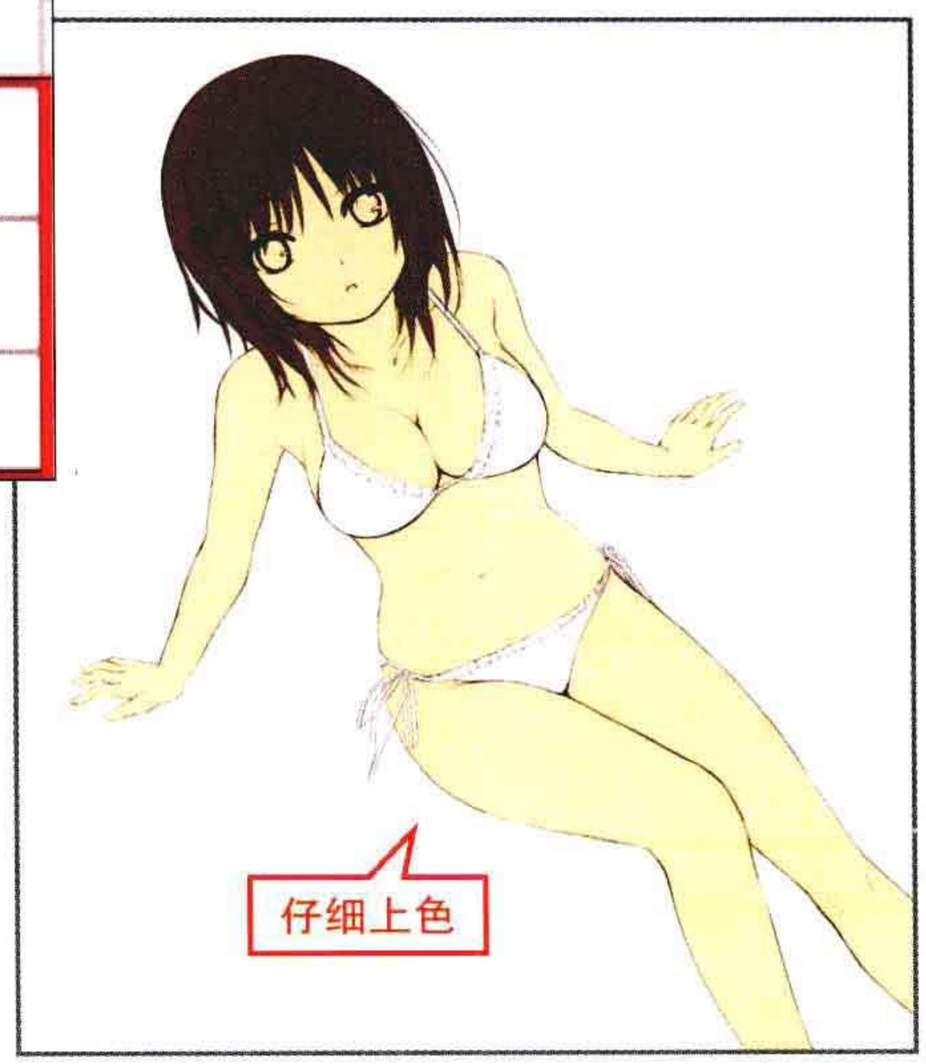
❾ 线条图勾画完毕。

② 给线条图各个部位分别上色。

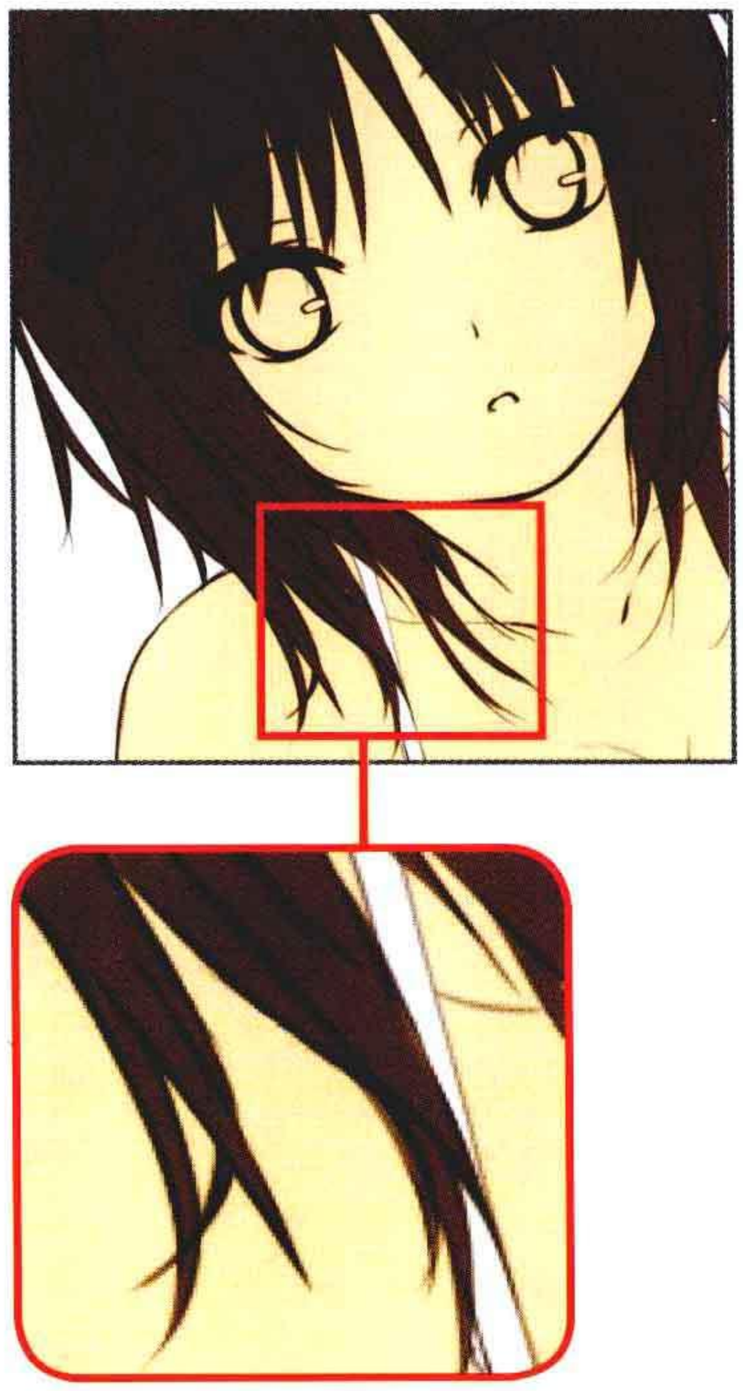


分别上色

❶ 在“线稿”图层下按照“头发”“泳装”“肌肤”的顺序建立图层，分别给它们上色。

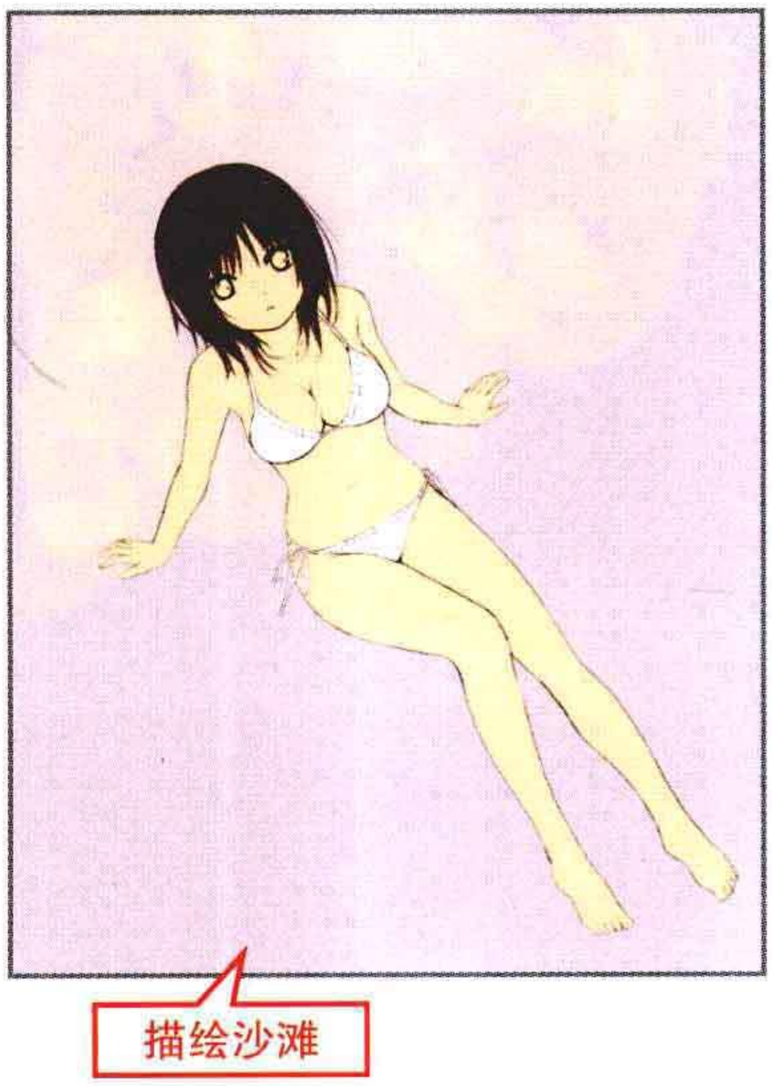


❷ 如果色块溢出线条的话，会有脏乱的感觉，因此一定要耐心仔细地进行上色操作。



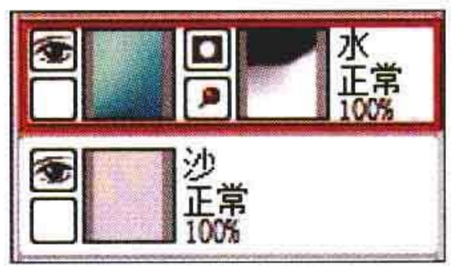
❸ 特别是发梢等部分更加需要仔细绘制。

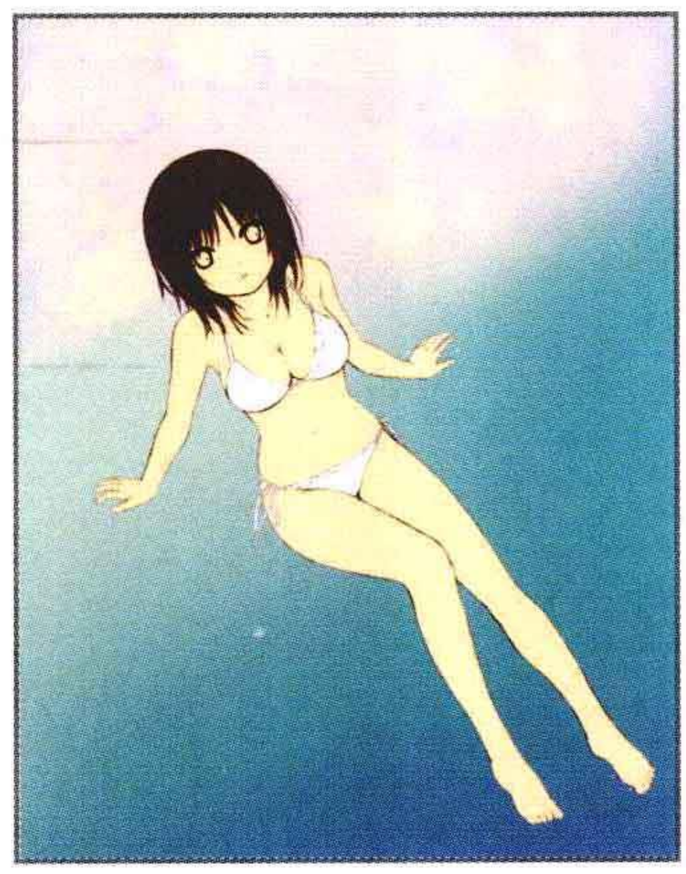
③ 和之前的作品不同，这次我们先来绘制背景和沙滩。



❶ 为了让人物和背景更加融合，我们首先给背景上色。特别是背景洒落在人物身上的阴影部分较多时，先绘制背景会比较方便后面的阴影操作。

❷ 先绘制最底部的细沙，建立“沙”图层，晕染淡淡的浅色。

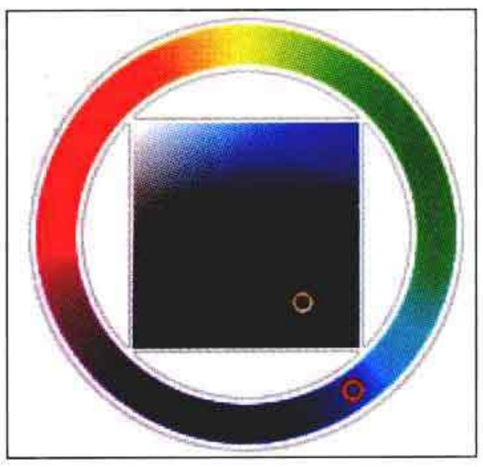




❸ 然后在“沙”图层上面新建图层，绘制水面。

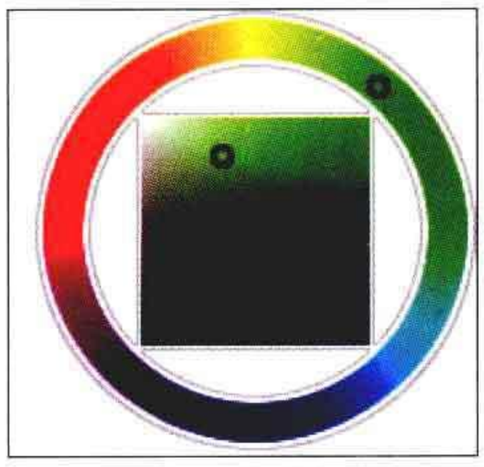
❹ 再新建一个图层，绘制树叶，直接用树叶重叠的阴影颜色进行绘制。

❺ 然后再将阳光映射的部分绘制上去，形成树叶的明暗效果。



树叶阴影

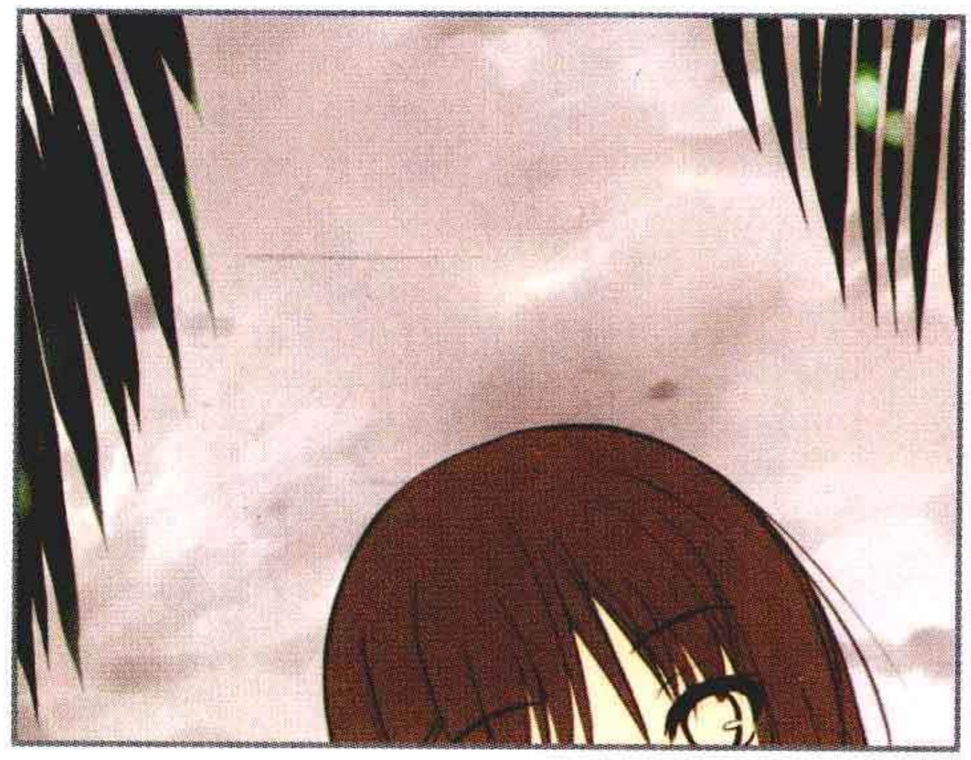
❻ 注意树叶的阴影部分用的是蓝色系中的深色而不是绿色系中的低亮度颜色。



树叶反光

❼ 被阳光映射的部分使用的是明度和饱和度都被提高的黄绿色。

❽ 绘制细沙时使用“水彩笔”笔刷，笔刷形状选定为“扩散和噪点”。



❾ 使用上一步中设置好的“水彩笔”笔刷轻轻点画水底的细沙，然后再加入几颗小石子营造水底的感觉。

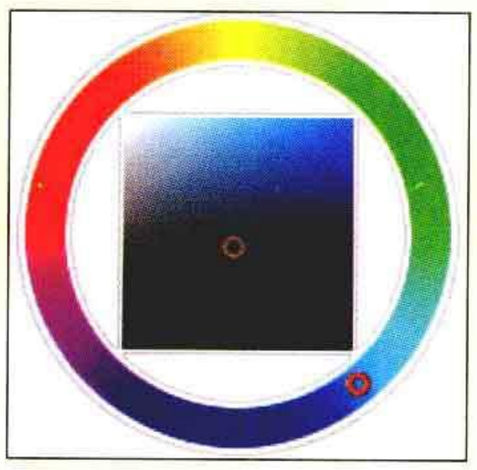
❿ 建立正常模式的“水面下”图层，不透明度设为50%，绘制边缘为圆弧的五角星和四角星，营造水面波光粼粼的效果。

⓫ 绘制出部分水面后可以拉拽画面进行复制，这样效率会比较高一些。

⓬ 倒影在水面的人物和树木阴影用“水彩笔”笔刷绘制，混合模式设为“正片叠底”。

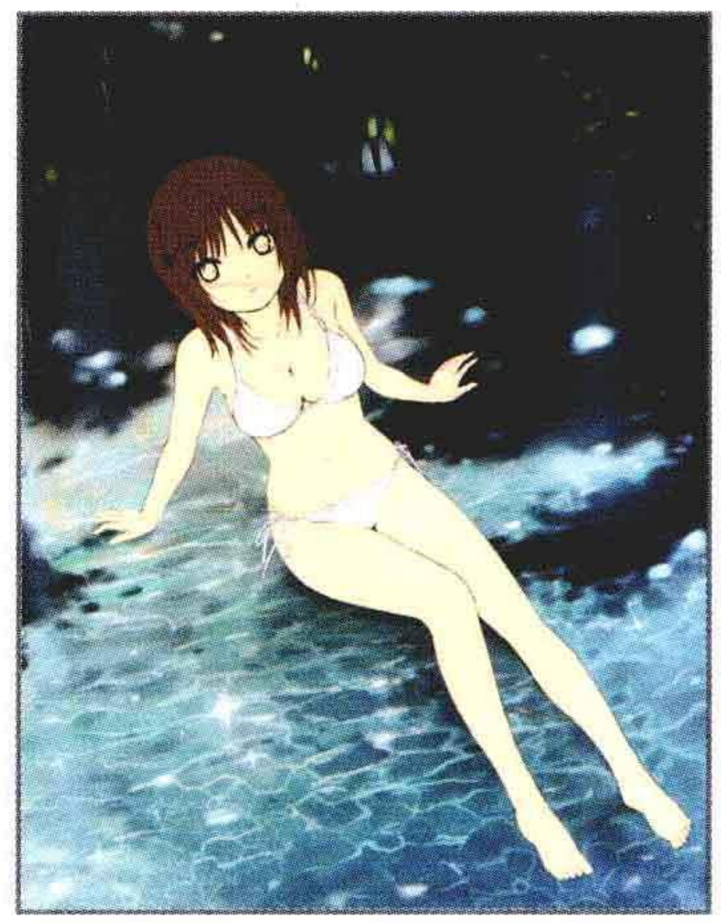
⓭ 除了阴影和水面物体的其他地方，用“水彩笔”笔刷绘制，然后用“模糊”笔刷描边，营造层次感。

重点提示



不要以为只要是阴影部分就应该使用黑色绘制，全部用黑色的话，颜色呆板没有层次感，因此这里选用的是黑色和深蓝色混合的色泽。

⑭ 穿透树叶的光线用“水彩笔”笔刷绘制，要绘制时有时无的感觉，因此将笔刷浓度调低后再操作，但是太淡的话光线就会太明显，因此也不要调得太低。



⑮ 这样整个背景的初步绘制就结束了。另外设置的情景是夏季，因此将对比度和明暗效果加强一下的话，更容易表现出夏季光线的感觉，提升整个画面的季节感。还有在绘制水面时不要使用单色，仔细看一下画面会发现其实是绿色、蓝色、青紫色等颜色的混合色调。

④ 给人物上色，先给眼睛上色，肌肤和头发的上色分两个阶段来操作。

❶ 绘制眼睛时要特别注意瞳孔的形状，先给白眼球部分上色，然后在白眼球上面绘制眼睑的阴影。

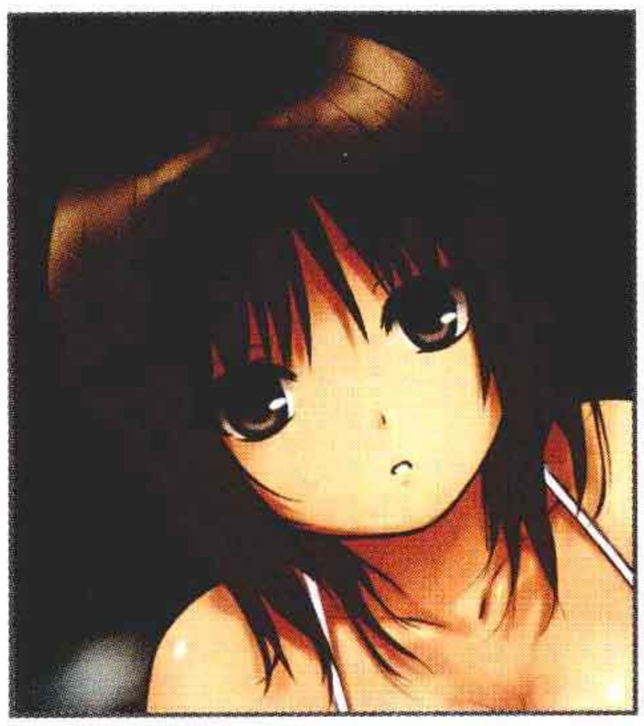
❷ 然后给黑眼球部分上色，注意底部颜色要调亮，以衬托整个瞳孔的形状。

❸ 在瞳孔中心再加入一层阴影，最后加入闪光点。

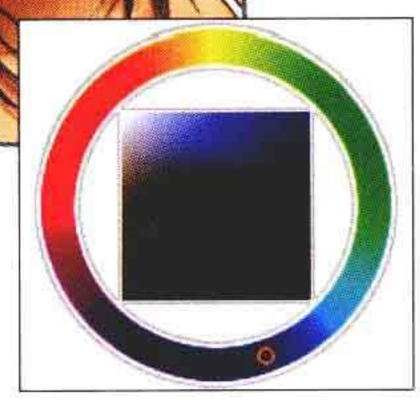
❹ 肌肤的上色分成阴影绘制和高光加入两个步骤来操作。

❺ 第二层阴影需要在关节部分、光线折射部分和肌肤叠合部分绘制。

❻ 然后再加入高光，提升色泽感。除了胸部以外肩部、膝关节处、大腿处也要加入高光。

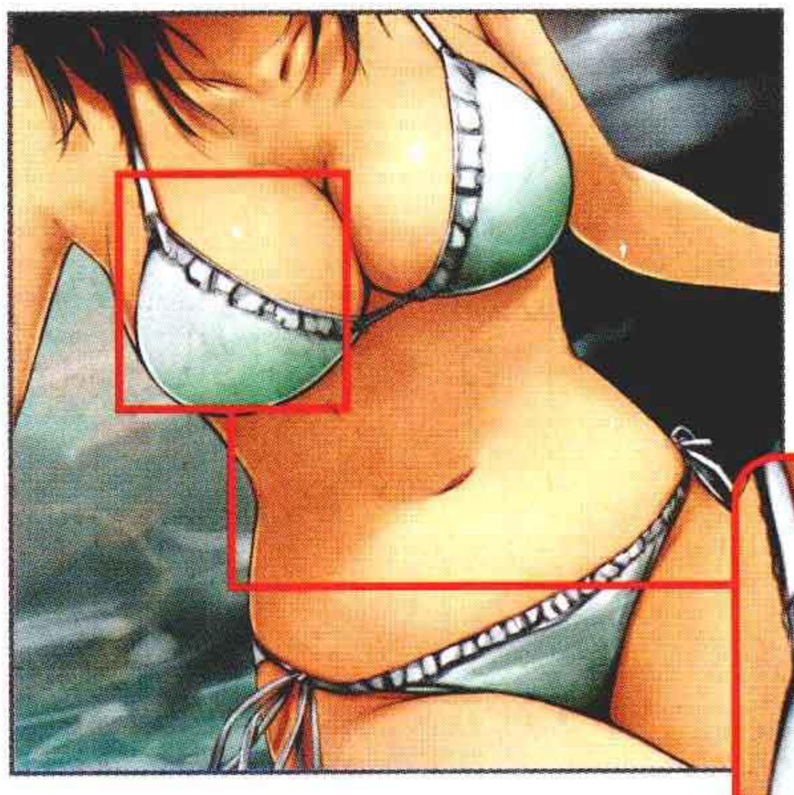


❼ 头发的绘制先从加入高光开始。

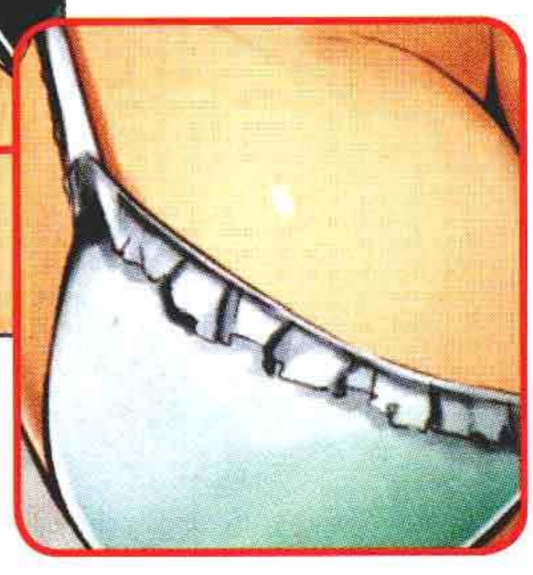


❽ 然后加入两层阴影。这里一定要注意阴影的形状，如果单纯照着画线加入阴影的话，发丝的柔顺细腻感就荡然无存了。颜色方面，由于是水色的反射，因此使用的是蓝色系的灰色。

❾ 给泳装上色，首先注意身体的弧度将颜色晕染上去。



❿ 然后建立混合模式为“正片叠底”的图层，绘制阴影部分。

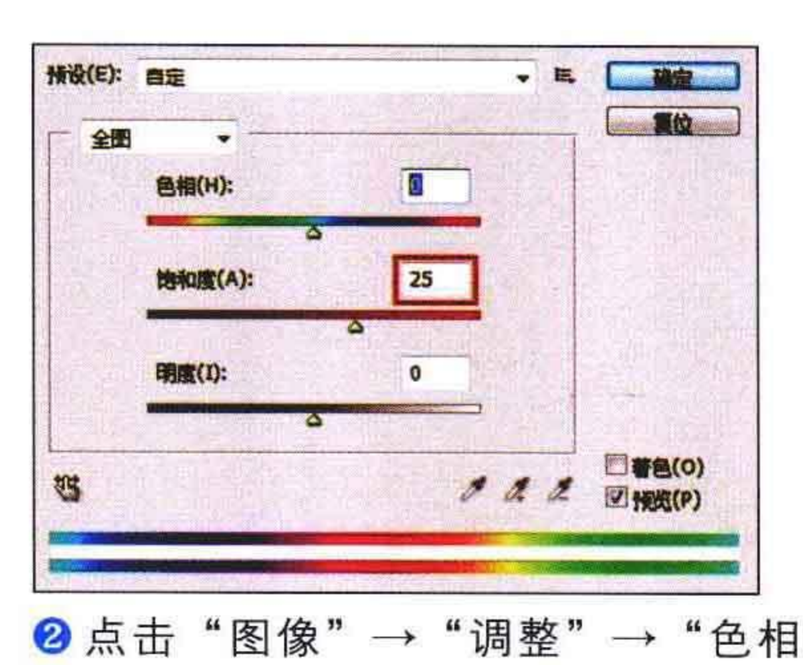


⓫ 蕾丝部分的阴影也要仔细绘制上去，泳装的立体感就呈现出来了。

⓬ 这样人物的绘制就基本结束了，接下来要使用Photoshop进行调色，因此将文件保存为psd格式。

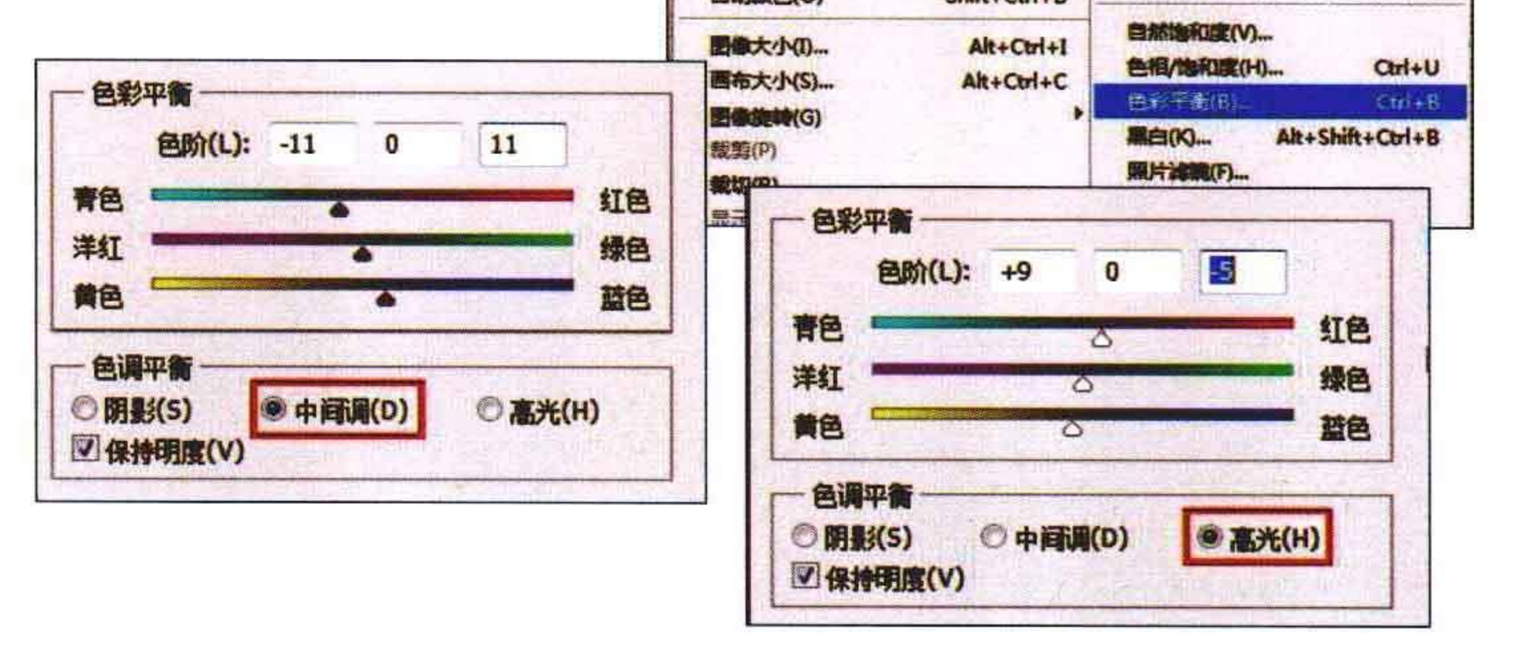
⑤ 使用 Photoshop 7.0 进行色调调整，将人物和背景融于一体。

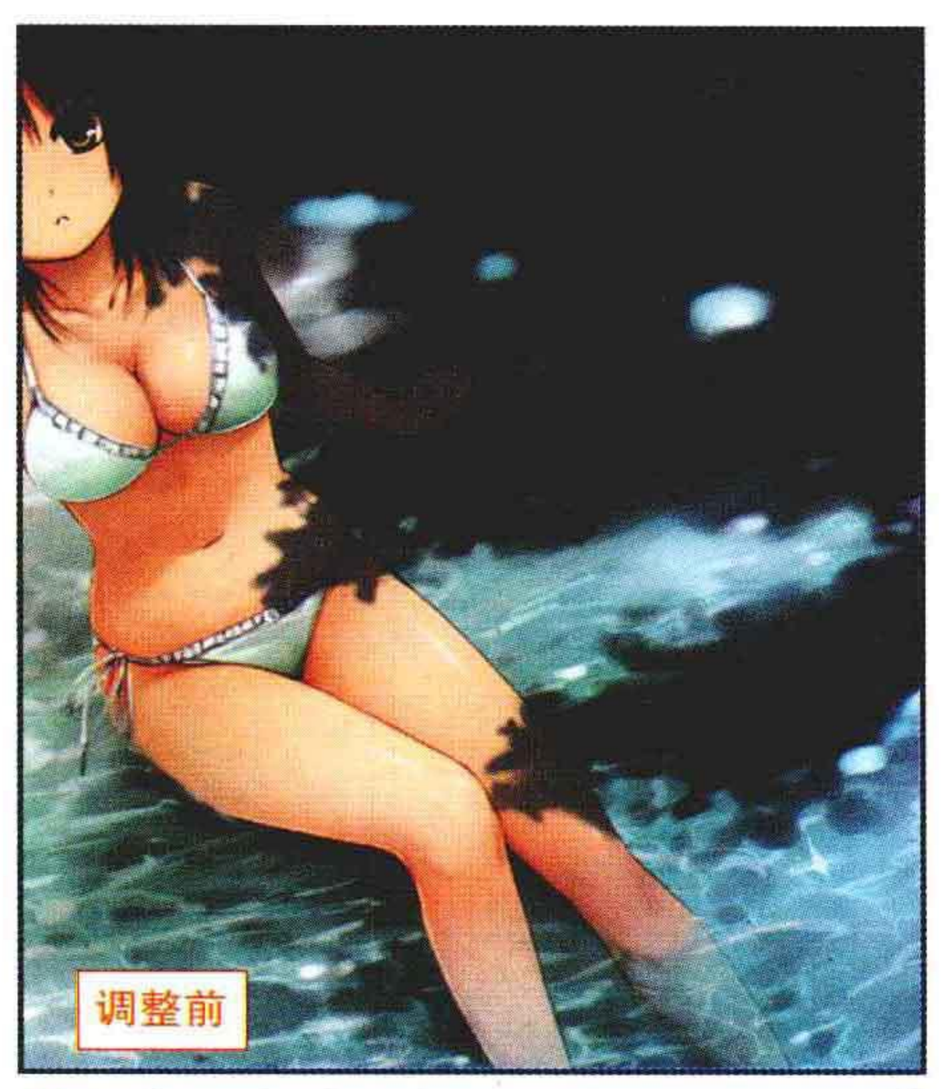
❶ 在调色之前先将树木等散落在人物上的阴影绘制上去。

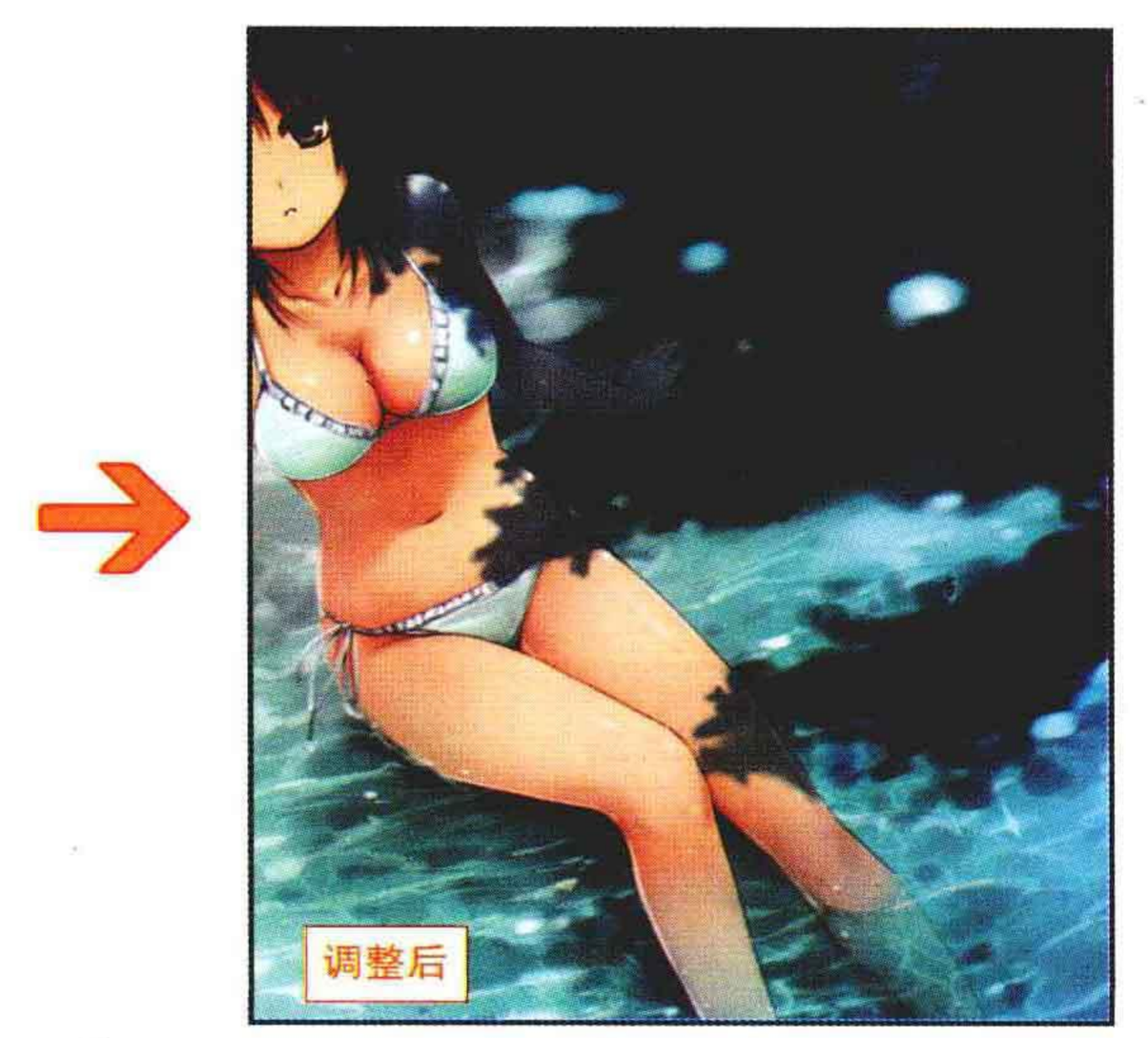


❷ 点击“图像”→“调整”→“色相/饱和度”，将饱和度调至25左右。

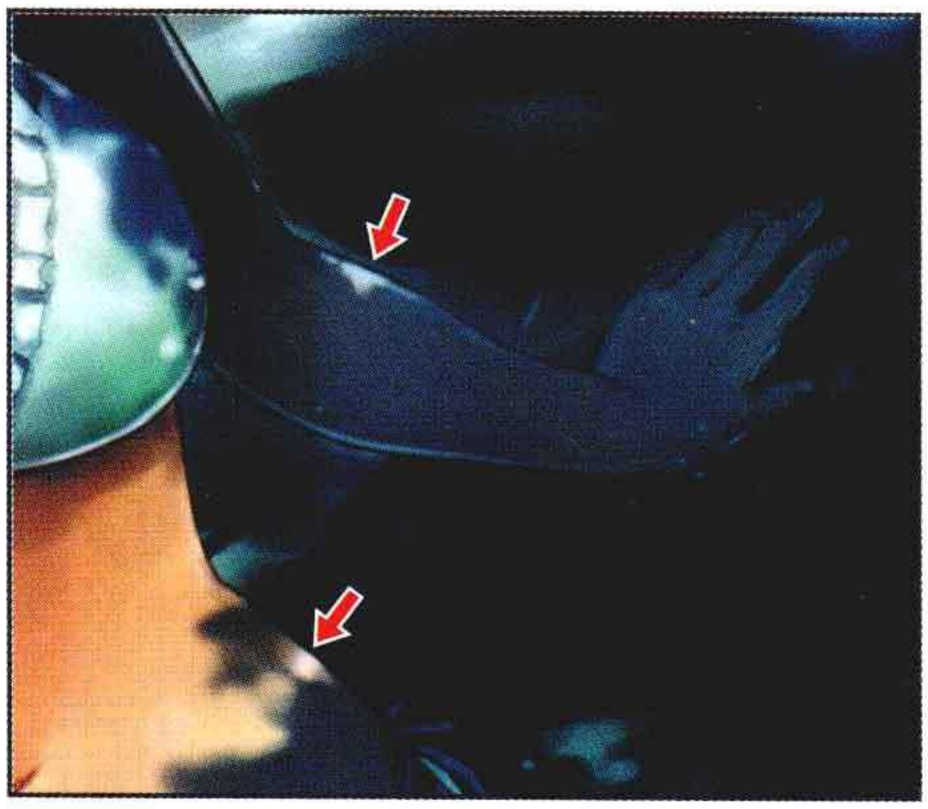
❸ 然后点击“色彩平衡”，调整中间调时增加青色和蓝色，调整高光时增加红色和黄色。







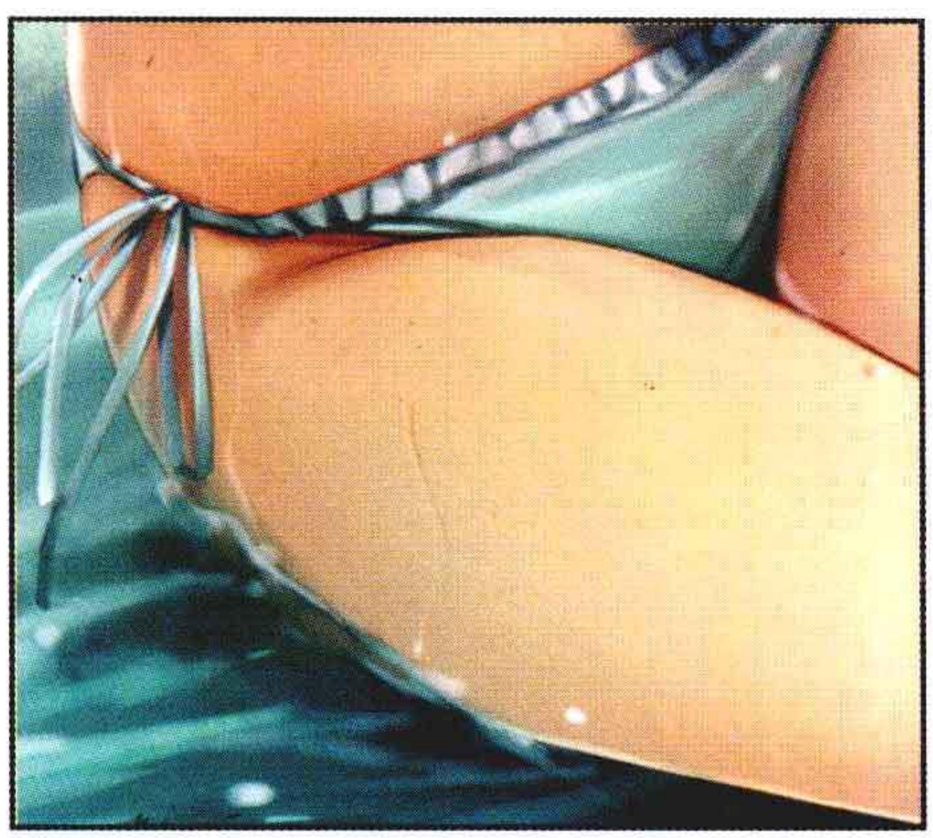
❹ 通过“色相/饱和度”和“色彩平衡”的调整，使整个画面的颜色更加活跃清爽。



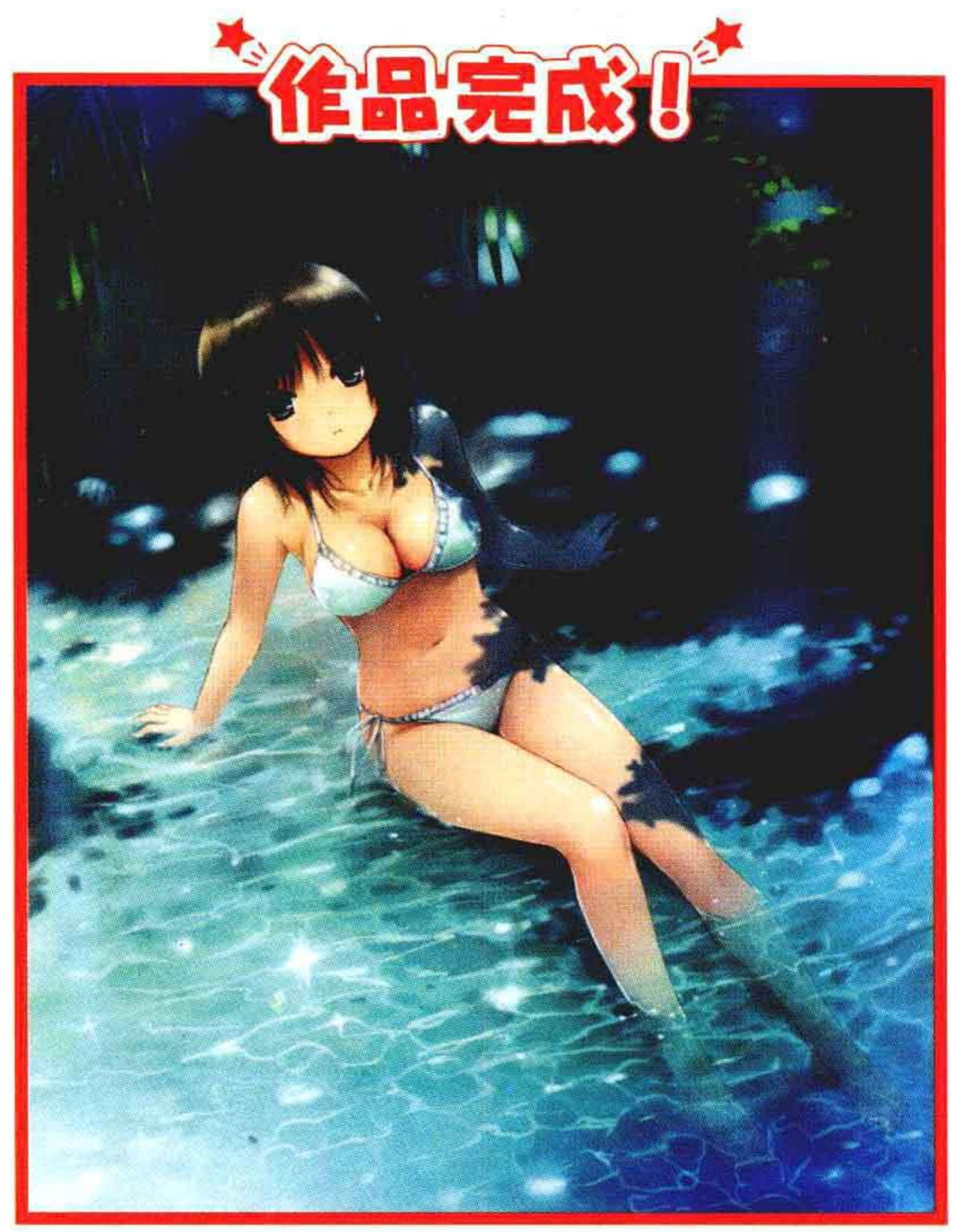
❺ 加入高光以及人物身体和水面交界处的细节部分，提高完成度。

❻ 贴近肌肤的发梢，要注意修饰和肤色的融合度，增加透明感。

❼ 加入身体旁边的小水滴等细节部分。



❽ 为了体现泳装被流水浸湿的感觉，使用肤色的颜色给泳装再轻轻涂一层。



❾ 最后加入水面的高光，整个作品全部完成。

第3章

如何绘制绚烂缤纷的少女插画

绘画主题——服饰多姿、神态各异的少女插画

在第 3 章的作品中我们展现了少女插画的多样风格。在服装方面不但有独家设计的服饰，也有传统的水手制服以及改版的新式和服等多种款式，主体人物除了可爱的少女形象之外，还介绍了魔法少女、铠甲战士等风格独特的少女插画。

※第3章“作品5”中介绍的作品。（作画：五十铃）

作品

1 璀璨平安夜的帅气少女（水彩漫画风）

绘画 / 文章：零吉

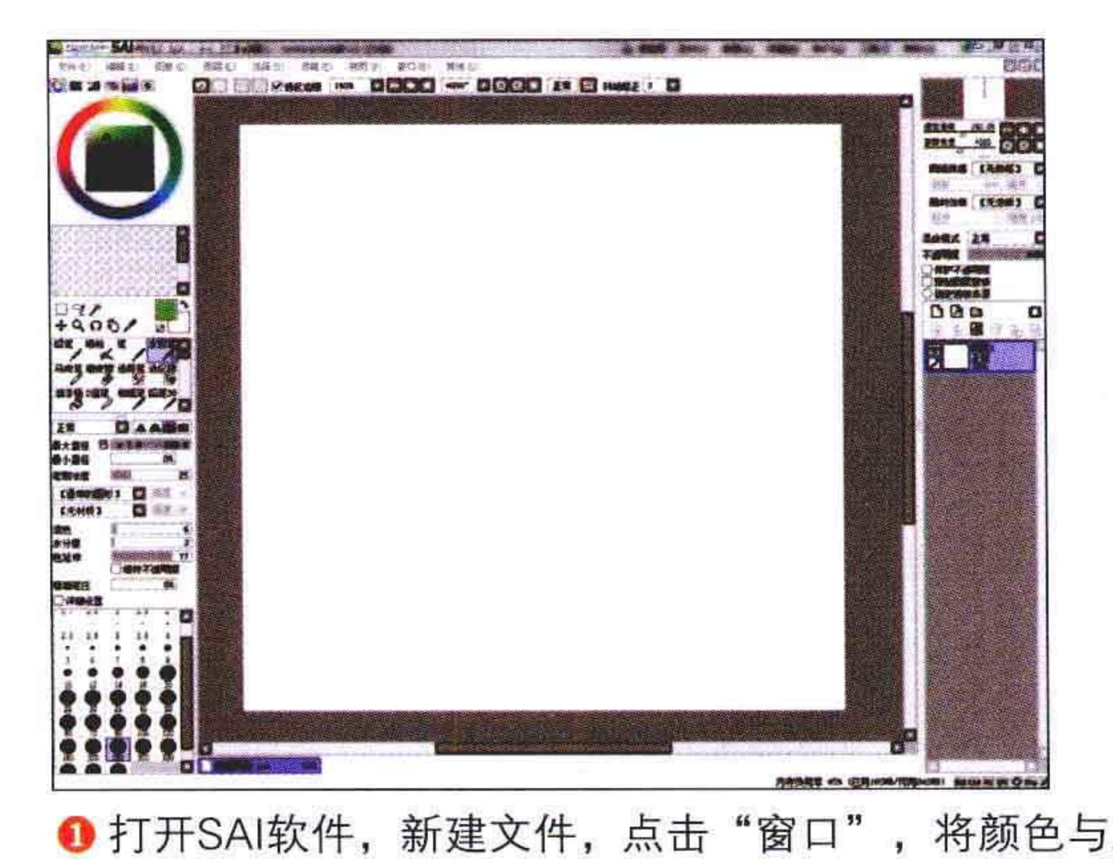
作品解析与操作指南

本篇作品从绘制草图到上色成型全部使用SAI软件操作。SAI软件笔刷的圆滑度和灵活性特别高，非常适合绘制曲线线条较多的女孩子插画。如题目所示本篇插画的情景设置在平安夜，因此使用了很多星光闪闪的装饰物和首饰，衣服选用的是带褶皱花边的学生制服，下面内容中将具体讲解如何使用图层的混合模式以及晕染效果绘制女孩子和装饰物的搭配以及实现各种颜色的完美融合。

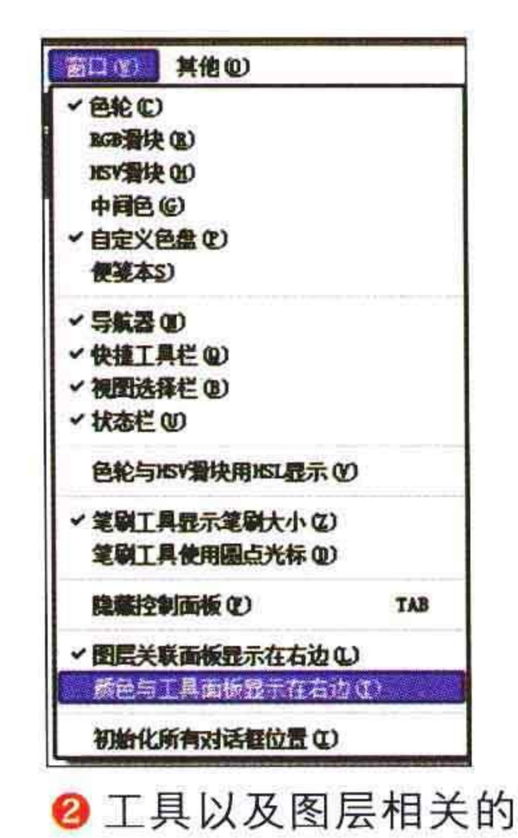
☆使用软件：SAI　OS：Windows 7

构思好题材和布局后开始作画吧～

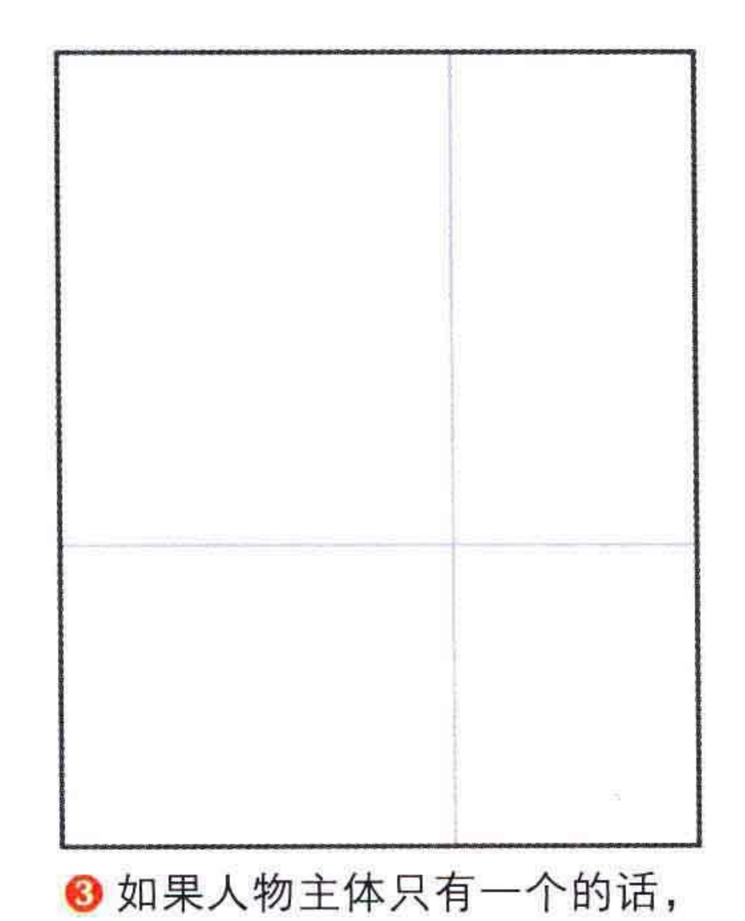
① 将脑海中构思好的布局图大致描绘出来，形成草图。



❶ 打开SAI软件，新建文件，点击“窗口”，将颜色与工具面板显示在右边，在中间进行画面操作。



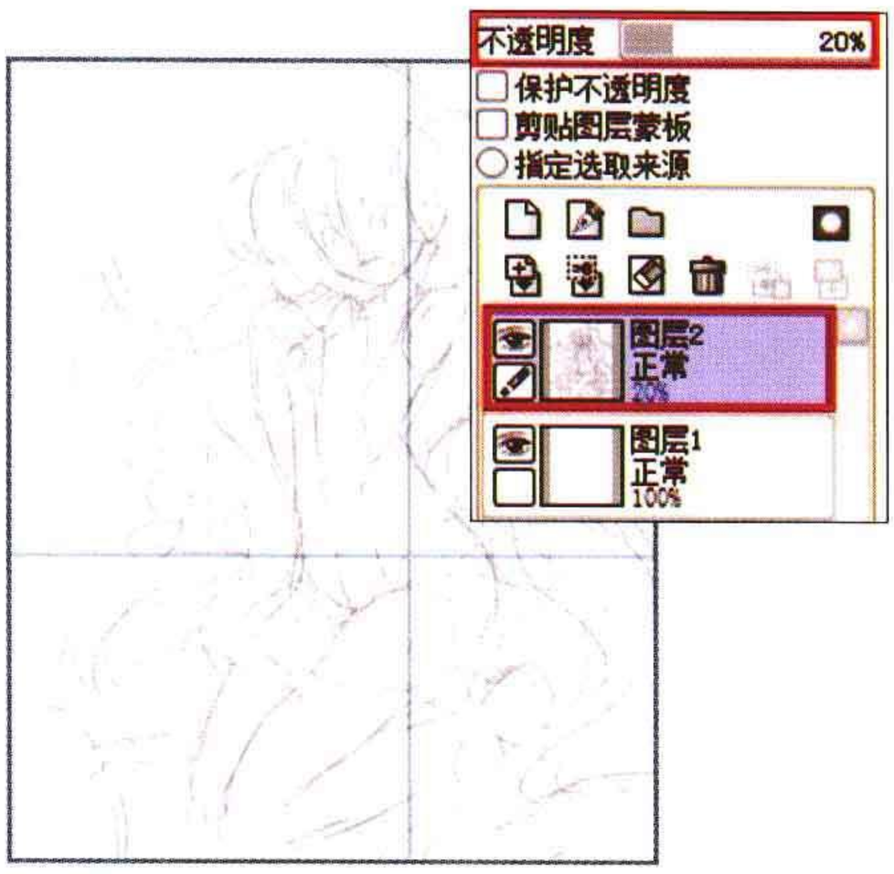
❷ 工具以及图层相关的调整可以在菜单的“窗口”中进行操作。



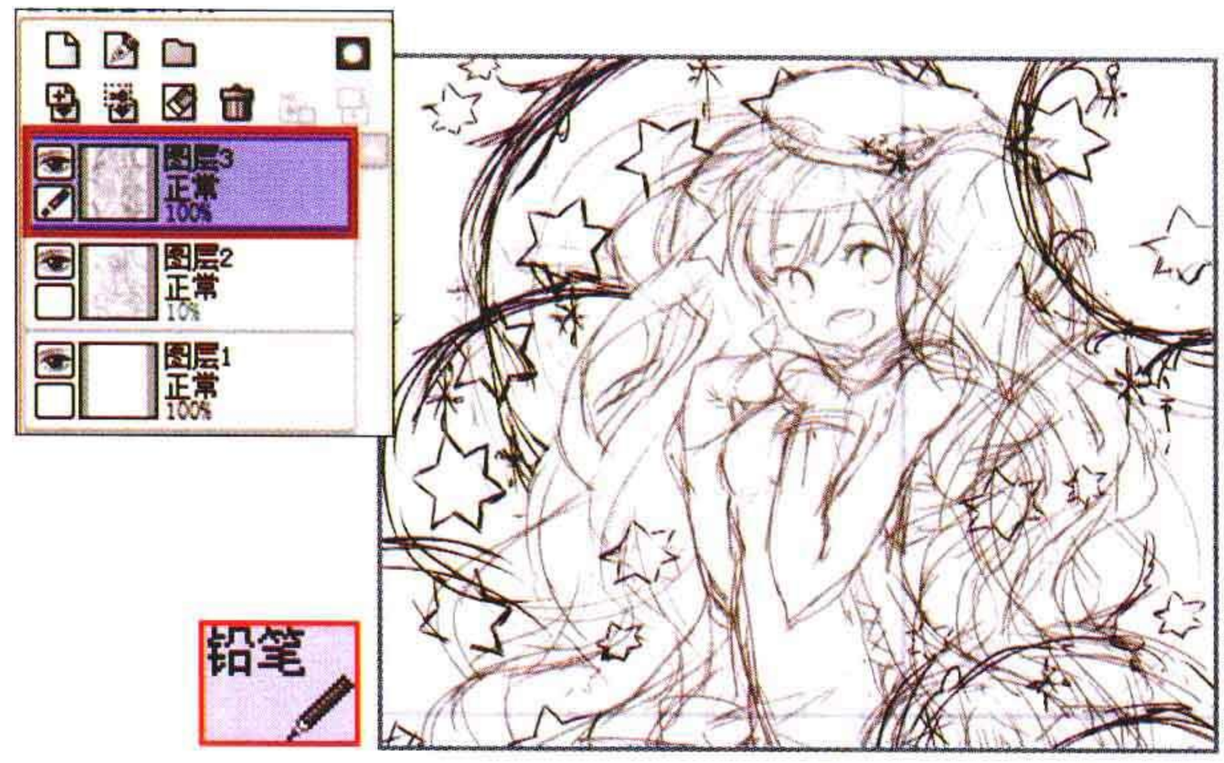
❸ 如果人物主体只有一个的话，可以在画面中间拉一个十字线，将人物的位置以及各个部分的大概比例确定下来。

❹ 在十字线图层的上面新建一个图层。

❺ 使用笔刷直径在20~12粗的“铅笔”笔刷绘制草稿。



❻ 建立图层2，将不透明度下调至20%，大致可以看清布局即可。



❼ 再新建一个图层3，使用笔刷直径在9~6的“铅笔”笔刷，绘制衣服、表情以及周围的装饰物等大概形状。

❽ 这样最初建立的草稿图层就没有什么用处了，点击“删除图层”删掉就可以了。

❾ 然后在最上面新建一个“人物草稿”图层，使用笔刷直径为9~6的“喷枪”笔刷，细化人物的线条。

❿ 后面将以这幅草稿为参考进行画线操作，因此除了表情，头发的波浪，身姿等必要的部分以外尽量不要绘制多余的线条。

⓫ 绘制完毕后，多角度翻转旋转画面确认比例，修饰不合适的地方。

⓬ 翻转旋转时直接点击上面的快捷键操作即可。

② 以上一步的草图为基础，使用“铅笔”笔刷进行画线操作。

❶ 将“人物草稿”图层的不透明度调至22%（一般为30%~15%之间），在上面建立“人物线条”图层。

❷ 按照上图指示设置“铅笔”笔刷，用来进行画线操作。

❸ 一边修正一边进行细致的描绘。

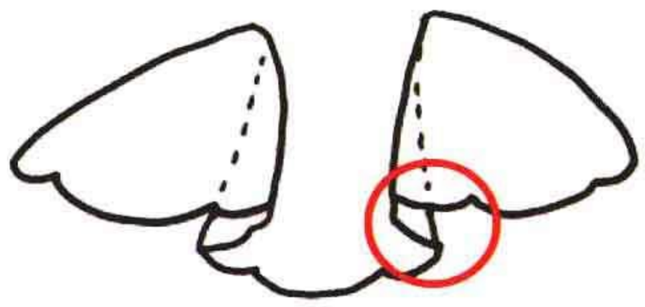
❹ 皮肤、头发、衣服等颜色发生变化的部位，将线条关闭进行绘制，这样后面上色的时候，可以使用“魔棒工具”进行选区设定。

❺ 人物脖颈以及衣服褶皱的部分，要注意加深加粗线条，体现出画线的层次感。

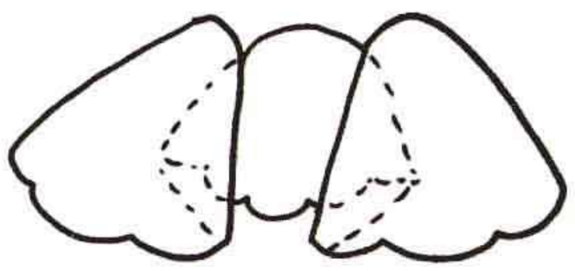
❻ 将草稿底线擦掉后整个线条就完成了。

蓬松飞扬的花边裙摆的绘制方法

从观赏角度不同，可以将百褶裙摆分为外折裙边和内折裙边，在此讲述一下它们在绘制方法上的不同之处。



●外折裙边在绘制时，是将底下的裙边画得长一些，在上下裙边中间的位置加入褶皱花纹，呈现出裙摆的立体感。



●内折裙边在绘制时，则是将底下的裙边画得短一些，呈现出裙摆流动的效果。

只要掌握技巧，百褶裙边是很容易绘制的。根据人物的情景角度，巧妙使用上述绘制方法一定可以为作品增色，而且不光是女孩子的百褶裙，蝴蝶结等装饰物也可以使用花边褶皱效果提升作品亮点。

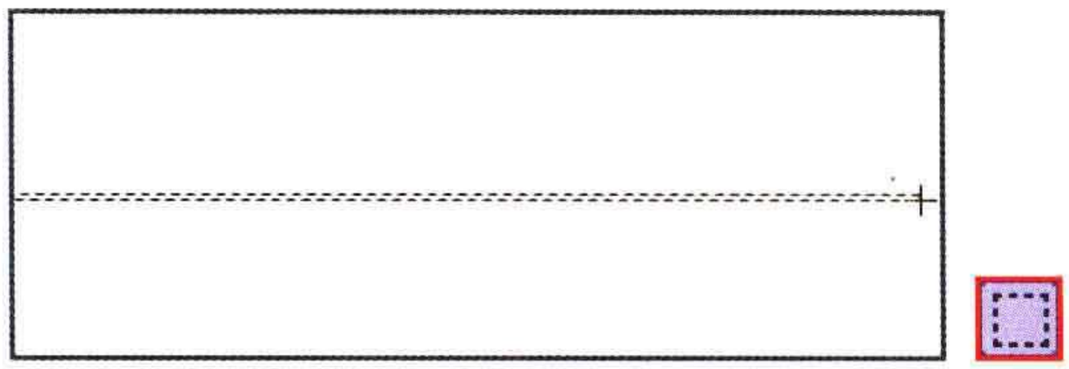
③ 确定主题色调，将整个画面的颜色布局基本确定。

❶结合作品的整体感觉，基本确定整个画面的颜色布局。

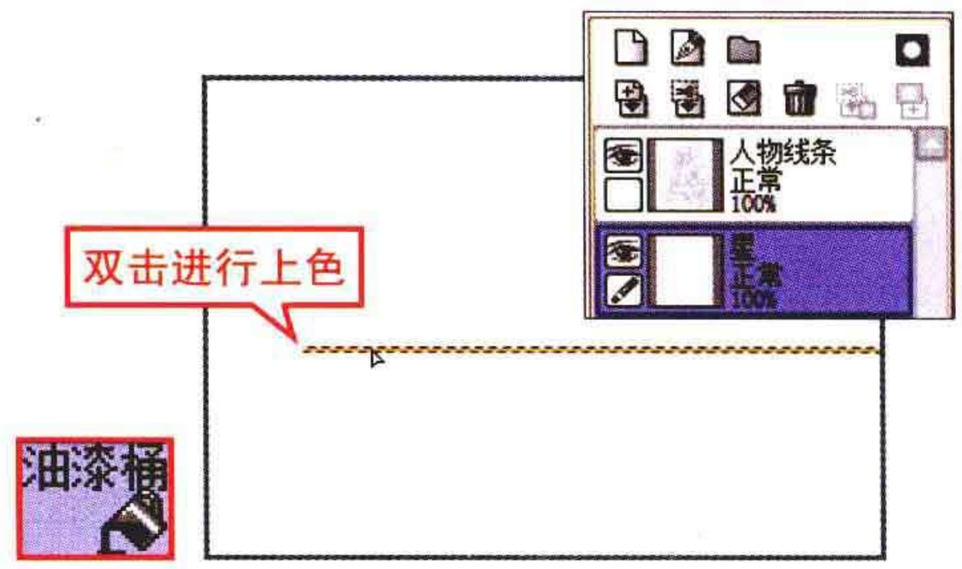
❷从上到下依次加强颜色的深度，因为装饰等要突出冰雪的氛围，因此以青色为主色调进行喷涂。

❸使用“模糊”工具对画面进行渐变色处理。

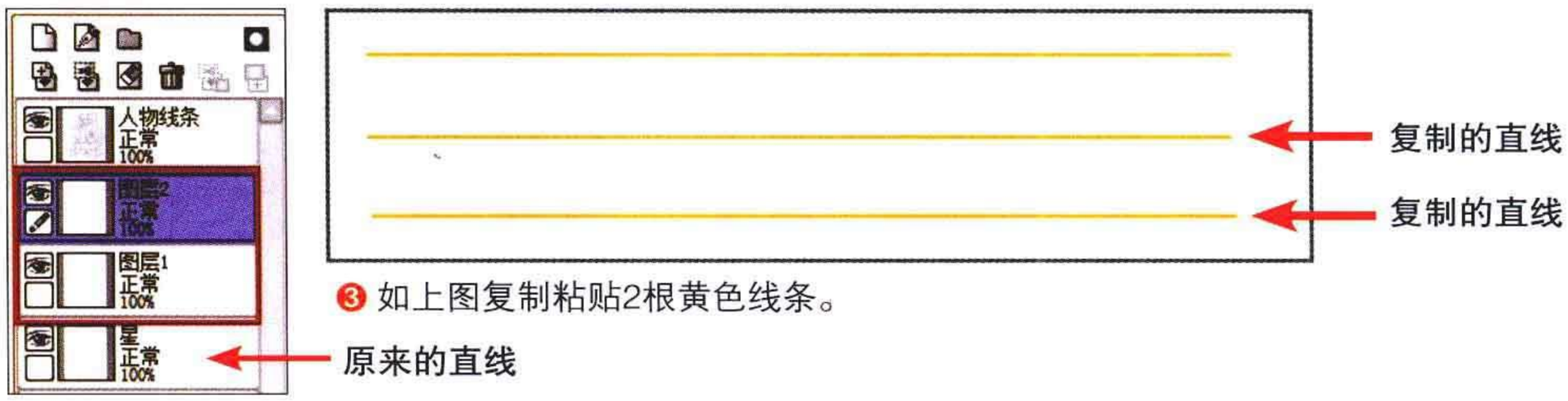
④ 装饰品和背景之一：六角星装饰物的绘制



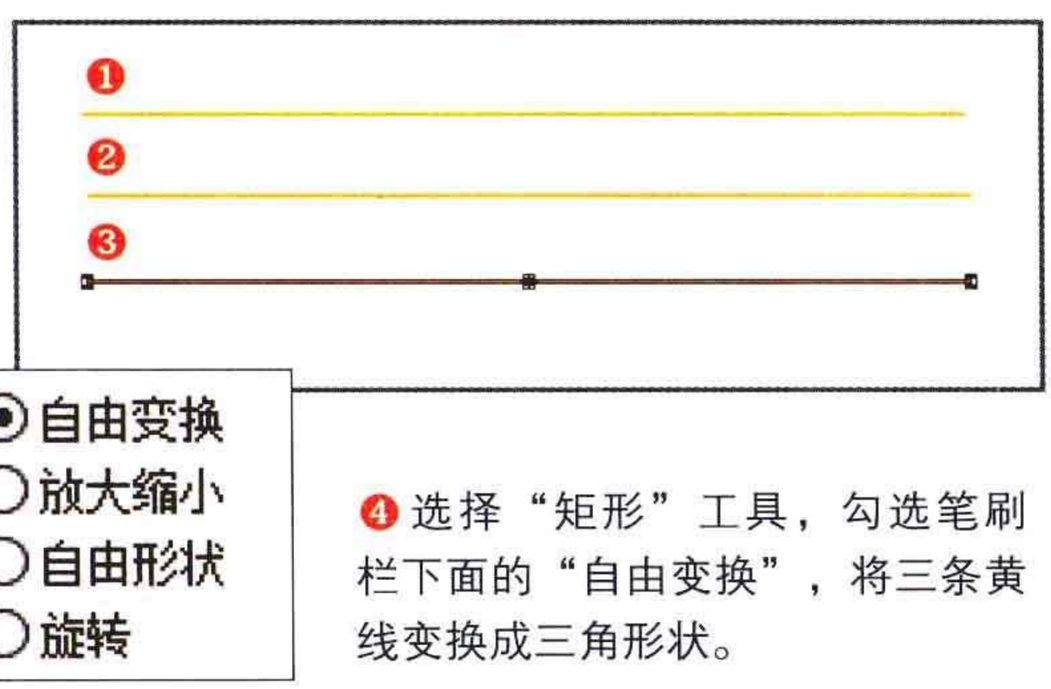
❶ 使用“矩形”工具拉出一条横向直线，后面还要进行缩小处理，因此将图像尺寸拉大一些。



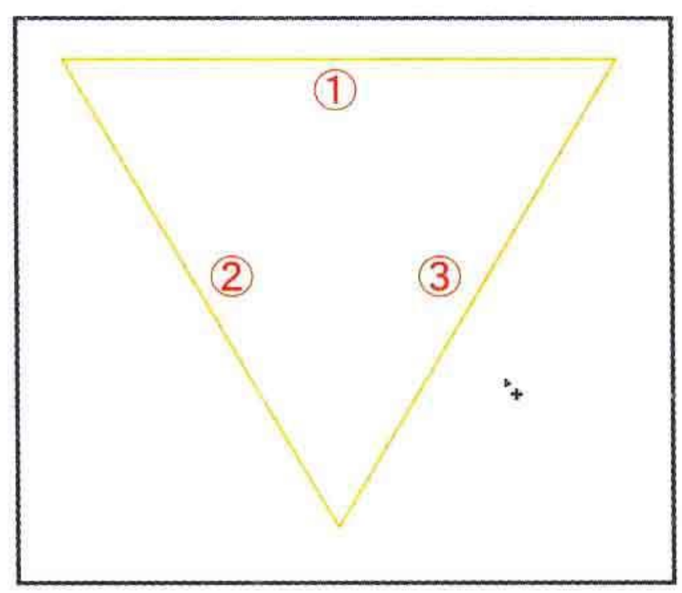
❷ 使用“油漆桶”工具将横线喷涂为黄色。



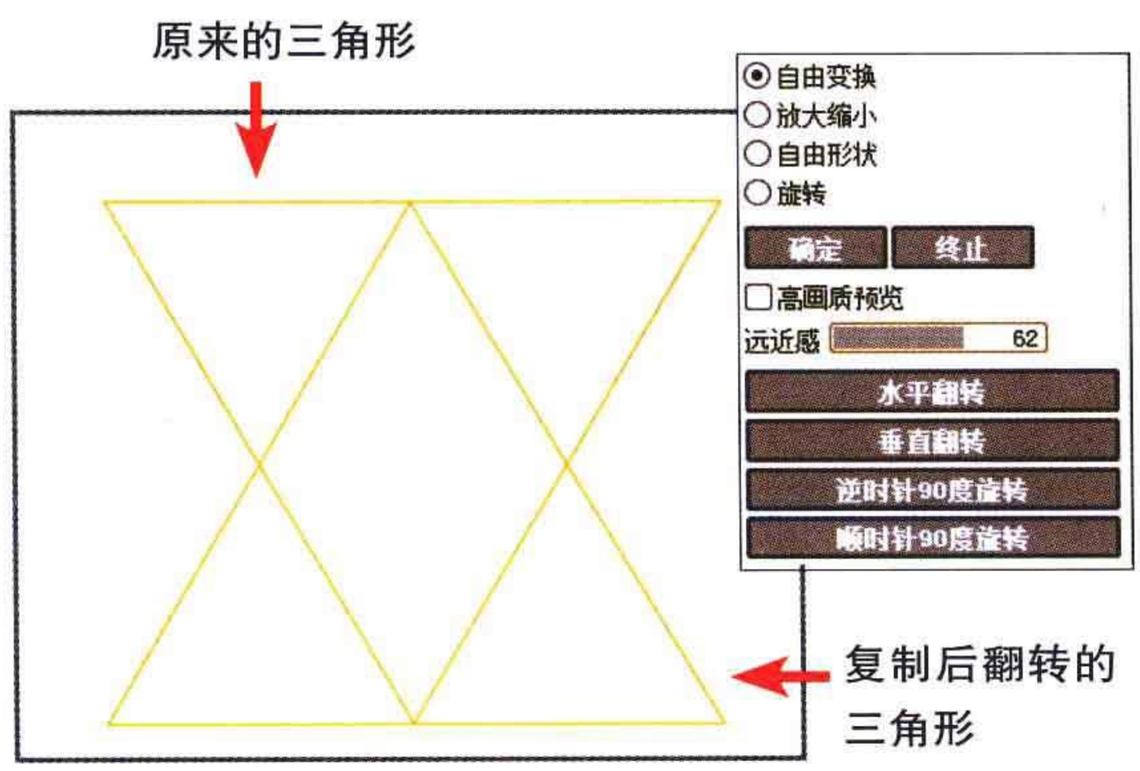
❸ 如上图复制粘贴2根黄色线条。



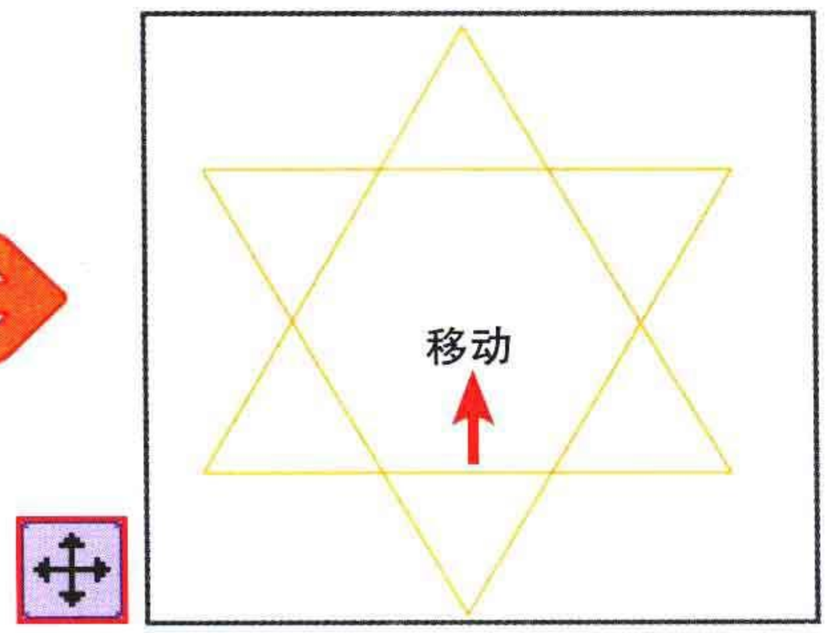
❹ 选择“矩形”工具，勾选笔刷栏下面的“自由变换”，将三条黄线变换成三角形状。



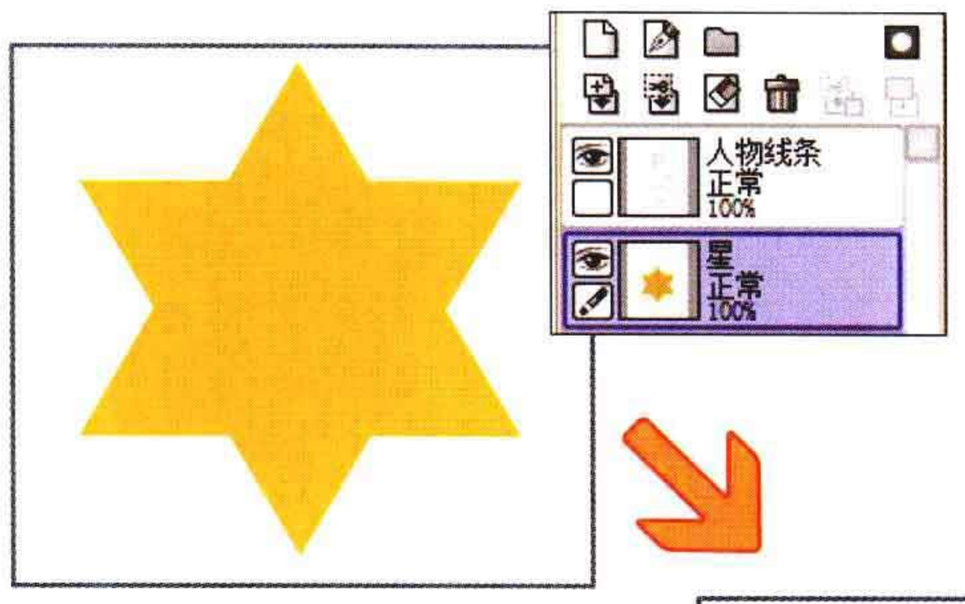
❺ 具体方法是第一条直线不动，调整另外两条直线，将三条直线首尾相接，形成三角形状，然后将三个图层拼合在一起。



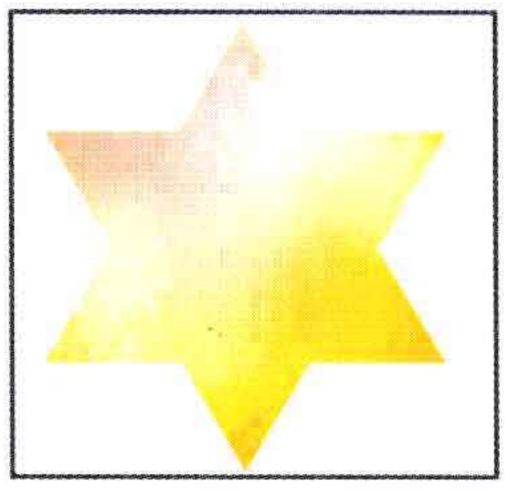
❻ 复制刚才拼合的三角形，点击“垂直翻转”，形成上图构造。



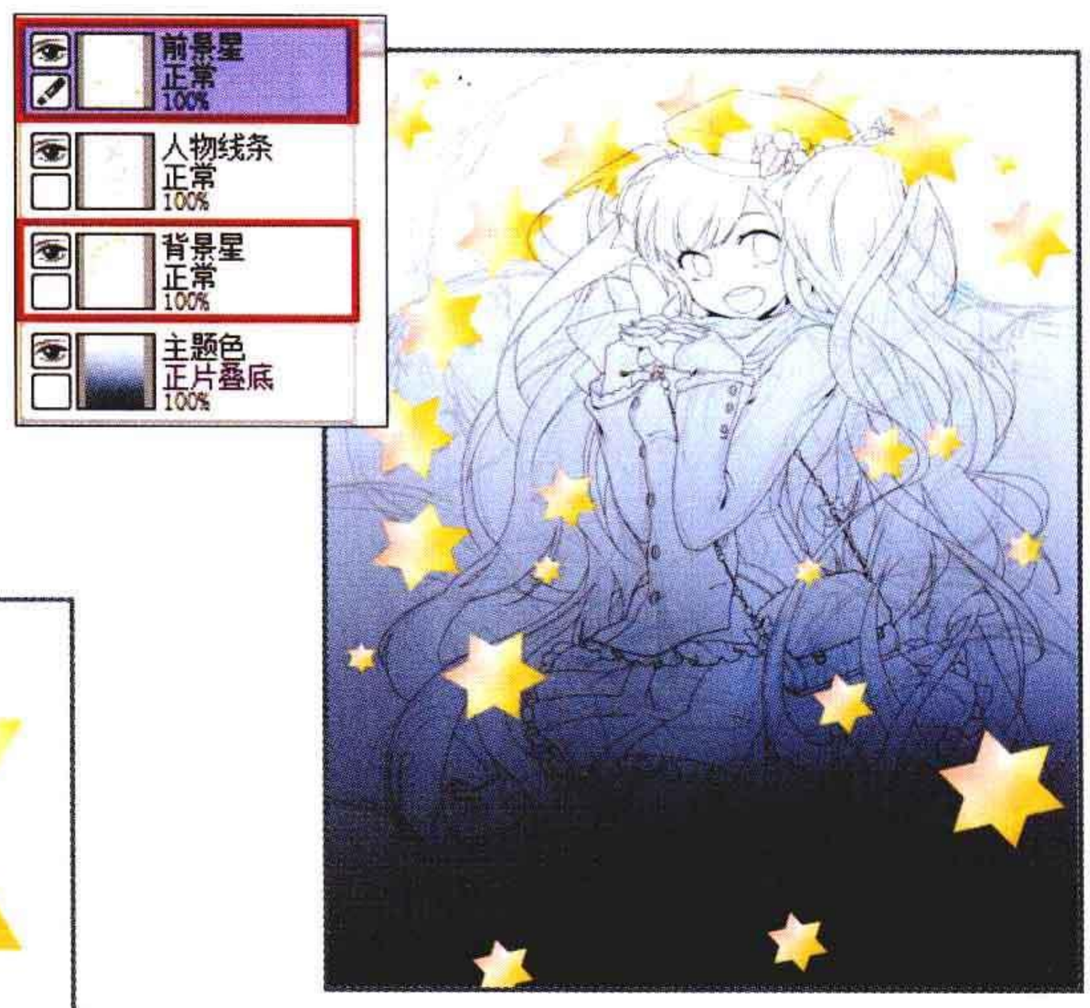
❼ 然后使用“图层移动”工具，将垂直翻转的三角形移动至六个角大小比例均衡的位置，进行图层拼合。



❽ 再次使用“油漆桶”工具将六角星喷涂为黄色，注意边角的颜色均匀。



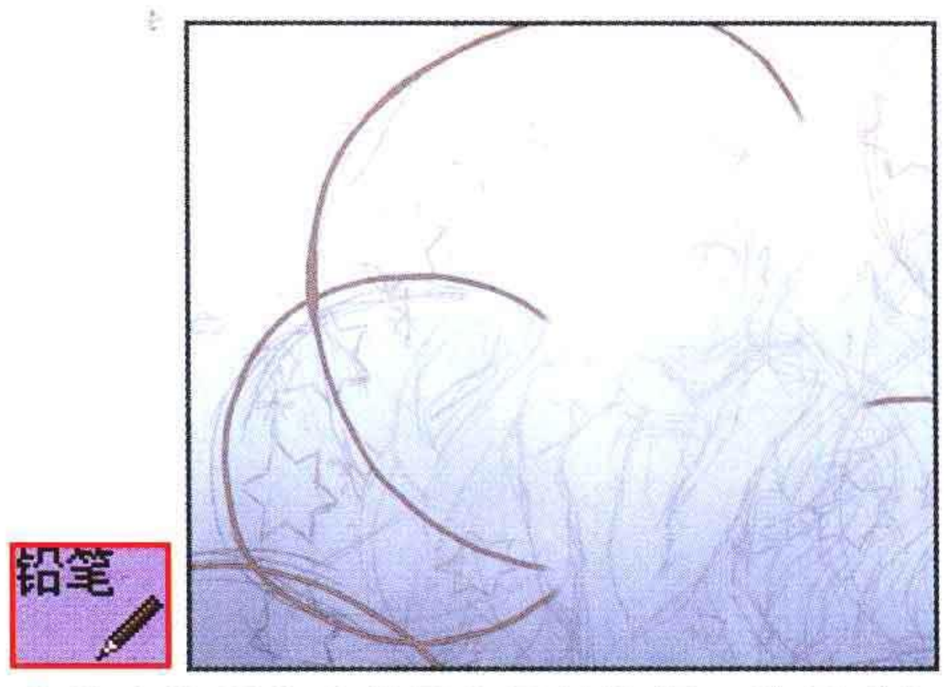
❾ 然后指定范围，夹杂一点红色给六角星进行上色。



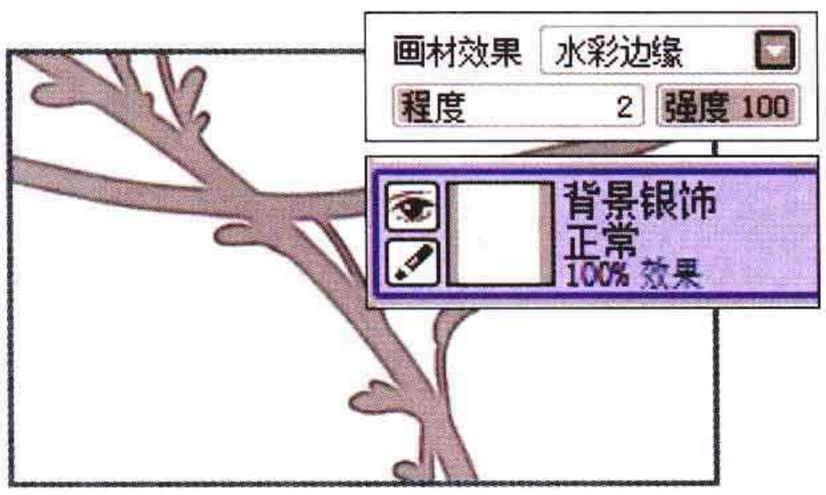
❿ 最后通过复制和粘贴，给整个画面加入装饰星星，注意分别建立图层，给人物周围和背景加入装饰星星。

5 装饰品和背景之二：背景银饰的绘制

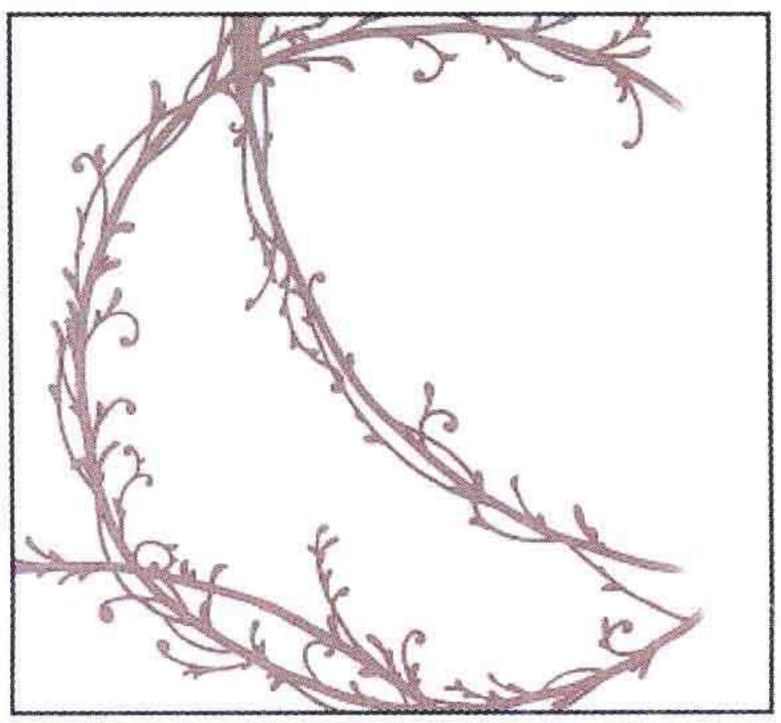
❶ 将草图不透明度下调至15%左右，建立新的图层。



❷ 从人物后身（背景）开始绘制，使用“铅笔”笔刷，用较深一些的青色大致绘制轮廓。

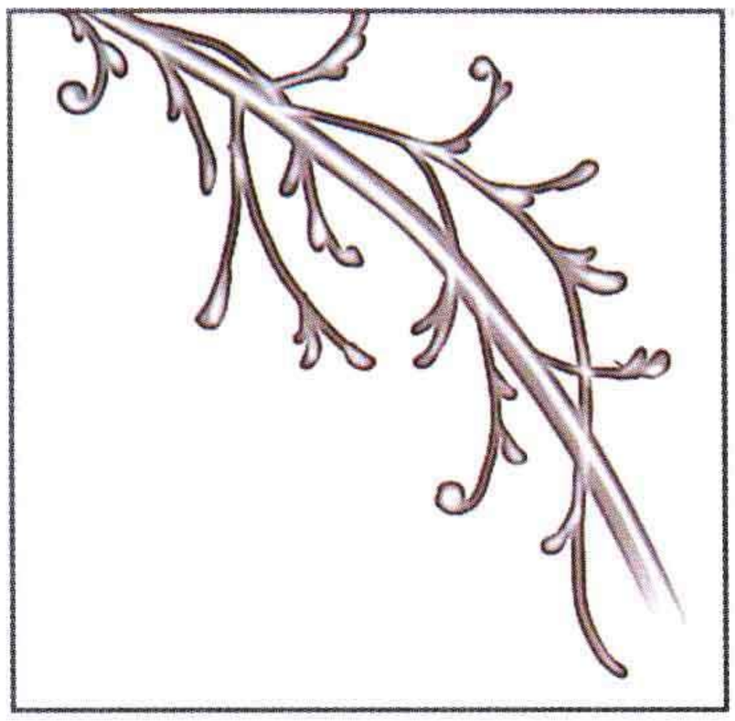


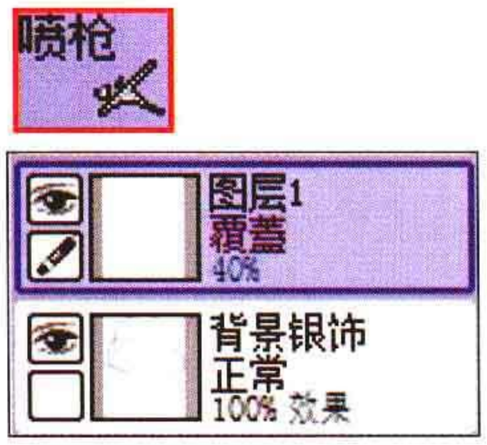
❸ 将图层框上面的画材效果调至“水彩边缘”，程度设为2，这样绘制出来的图案就会带有边缘线效果。



❹ 然后参考一些欧式家具或者首饰图案，进行曲线叠加，绘制出火树银花的效果图。

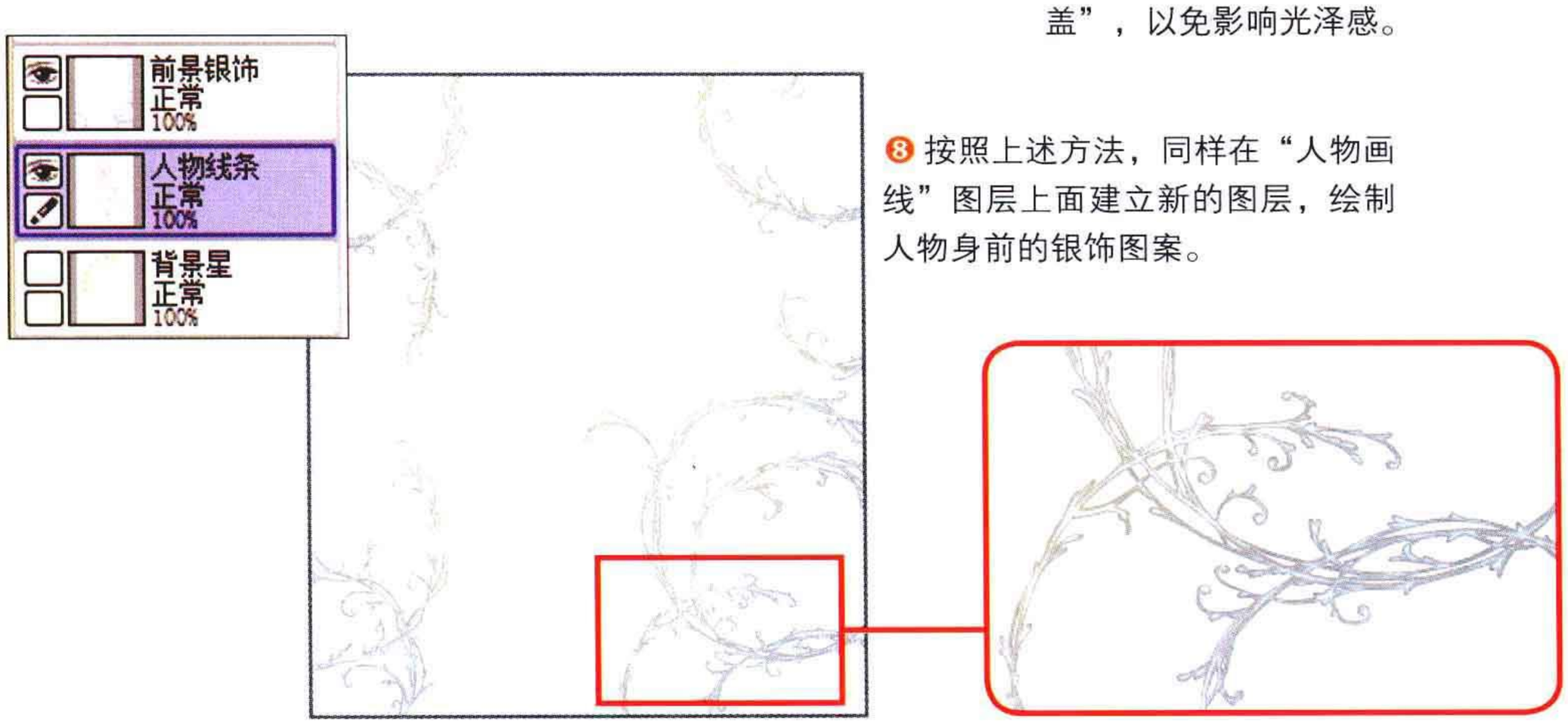
❺ 注意曲线的方向和形状，最好设定一个统一的感觉，这样出来的效果会比较好。





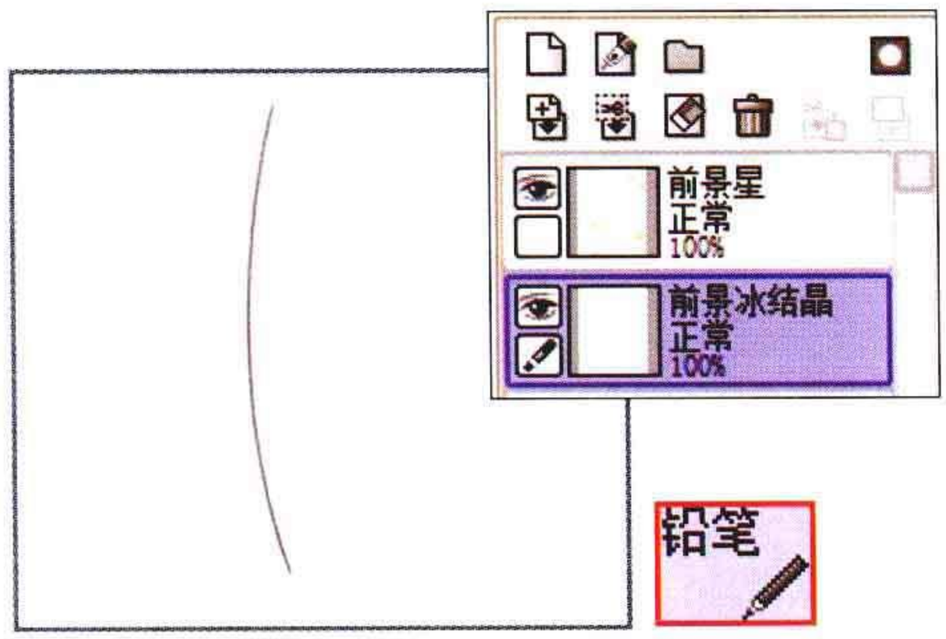
❻ 然后给图案添加光泽感，在“背景银饰”图层上面建立新的图层，混合模式设为“正片叠底”，不透明度下调为40%，用“喷枪”笔刷绘制闪光效果。

❼ 最后将光泽图层和“背景银饰”图层拼合在一起，设定选区进行色调调整，注意在调整时将图层混合模式调为“覆盖”，以免影响光泽感。

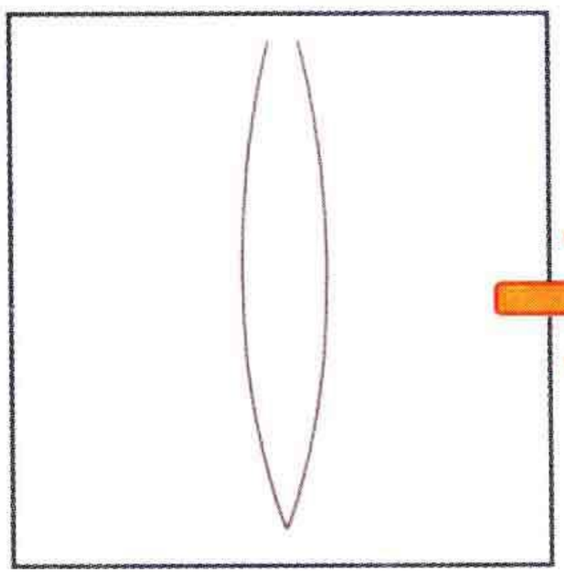


❽ 按照上述方法，同样在“人物画线”图层上面建立新的图层，绘制人物身前的银饰图案。

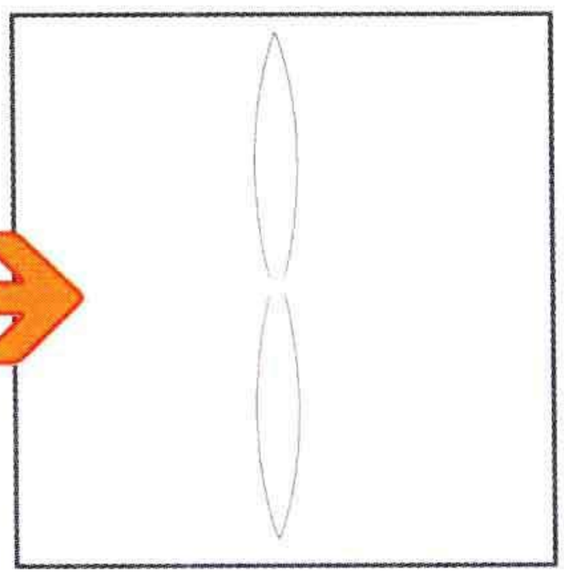
⑥ 装饰品和背景之三：冰结晶装饰物的绘制



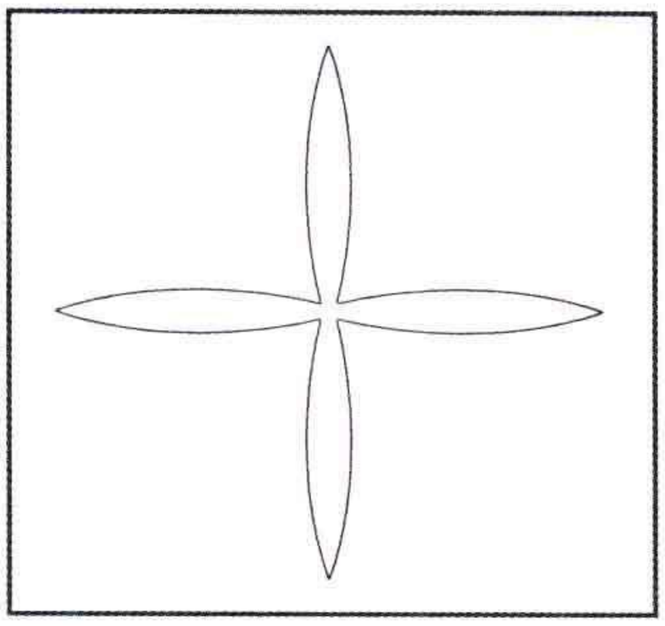
❶ 新建“前景冰结晶”图层，使用“铅笔”笔刷，直径在2~4，绘制上图弧形线。



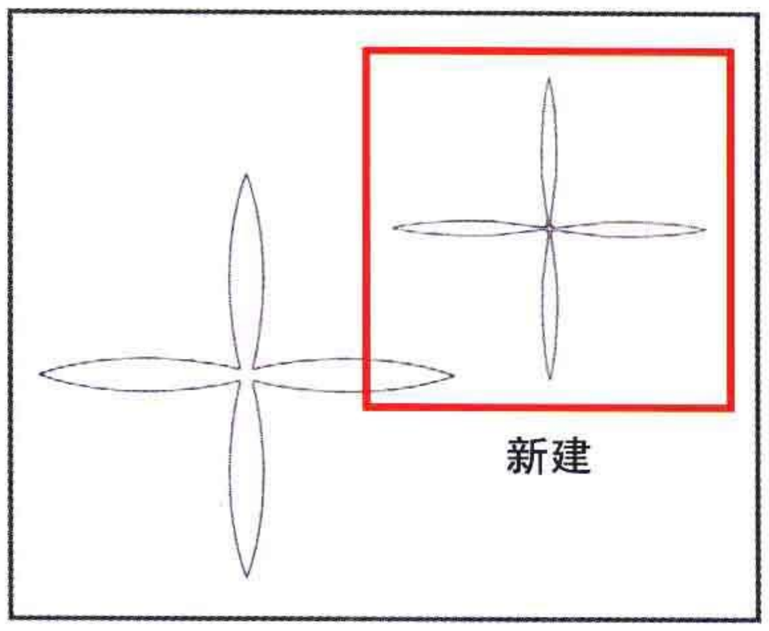
❷ 进行复制和粘贴，点击水平翻转后，如图将两条弧线的下端进行连接。



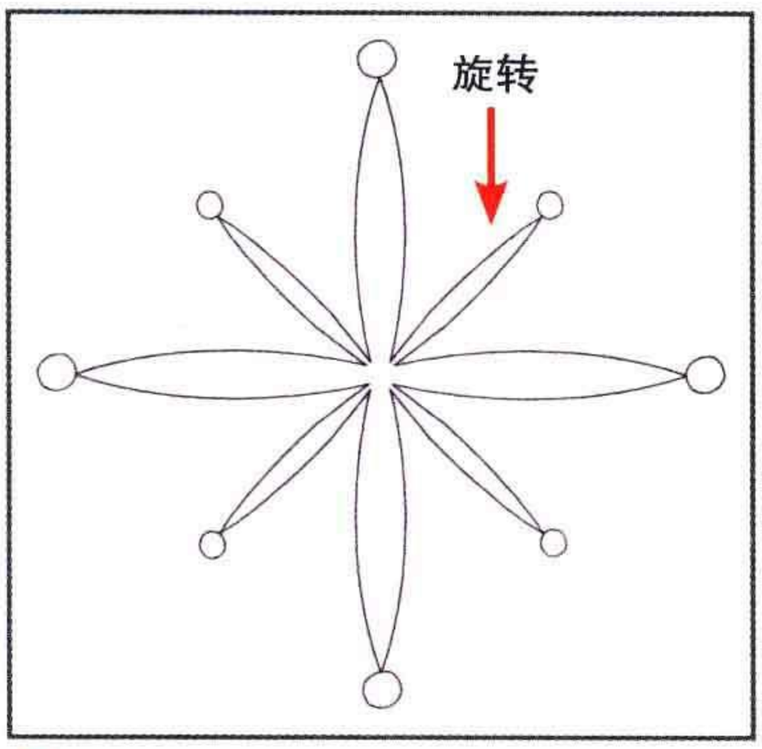
❸ 再次进行复制和粘贴，点击垂直翻转，将中间留出空隙保持上下排列的状态。



❹ 将上图再次进行复制，并且点击顺时针90度旋转，连接点溢出的部分用“橡皮擦”擦掉，然后用“铅笔”笔刷仔细连接在一起。



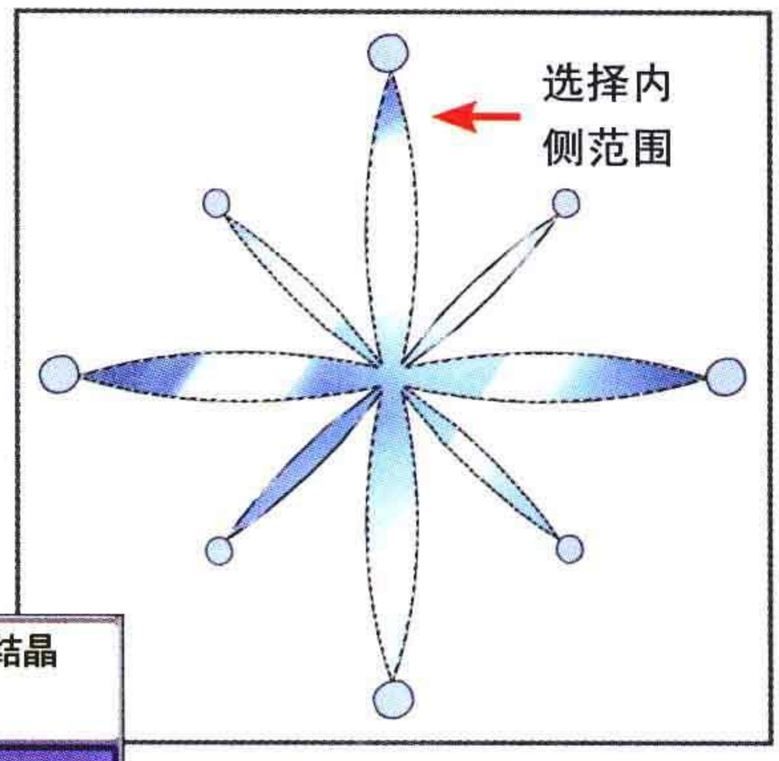
❺ 新建图层，按照上述步骤再绘制一个尺寸略小一点的相同图案。

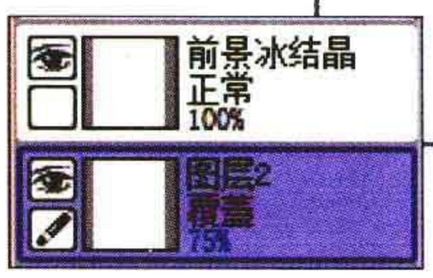


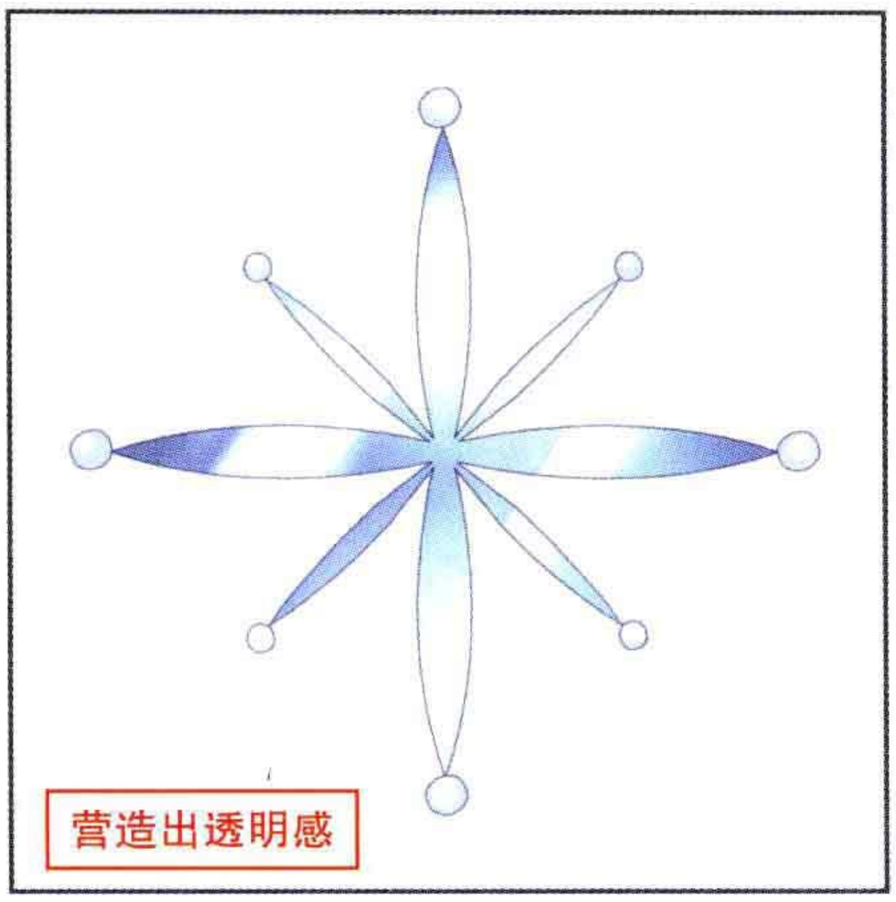
❻ 将两个图层拼合在一起，按照上图调整小图案的位置，内侧线条连接点重合的部分用“橡皮擦”擦掉，然后在每个端头加入小圆形图案。

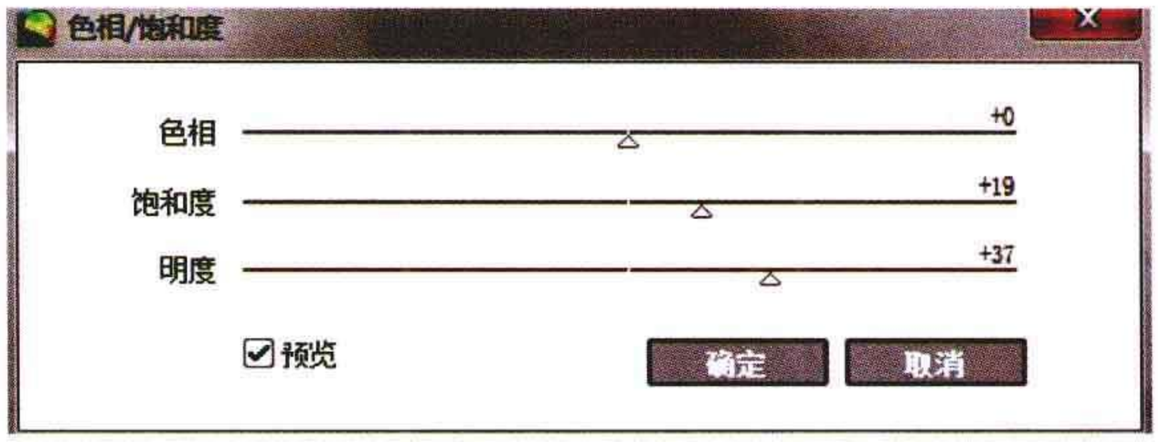
❼ 设定选区为线条内侧，在画线图层下面建立新的图层，模式设为“发光”，进行上色操作。

❽ 以倾斜的方式加入闪光，然后进行一点模糊处理，再下调一下不透明度，呈现出如冰状般的水晶闪光效果。

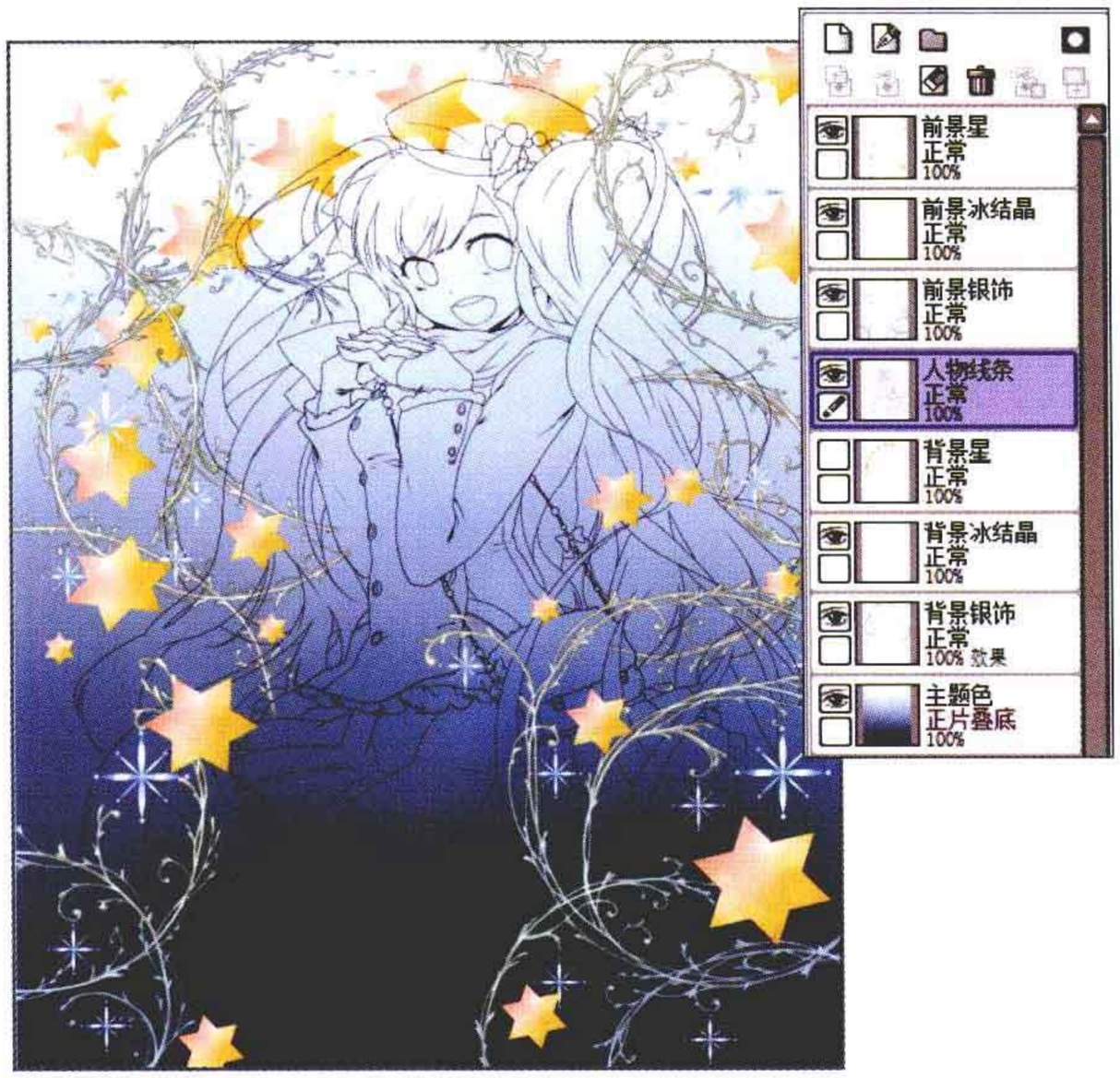








❾ 将画线的颜色稍微调亮一些，点击“滤镜”→“色相/饱和度”，分别将色相和饱和度的数值调高一些，使画面呈现出透明的质感。



⑩ 这样3个背景中的主要装饰物就算基本绘制完成，一边调整各个装饰物尺寸一边将草图人物和背景进行拼合，分别配置在人物的前身或者后身，后面还将对背景进行最终的调整。

重点提示

使用新的绘画软件时，为了方便操作，最好尽量控制图层的数量。组合为图层组时，要提前考虑到后面的修改等操作便利，注意分别建立图层名称或者随时更改为方便操作的图层名称。而拼合图层时，也要考虑到后面的细节修正或者颜色调整，注意图层的复原操作。

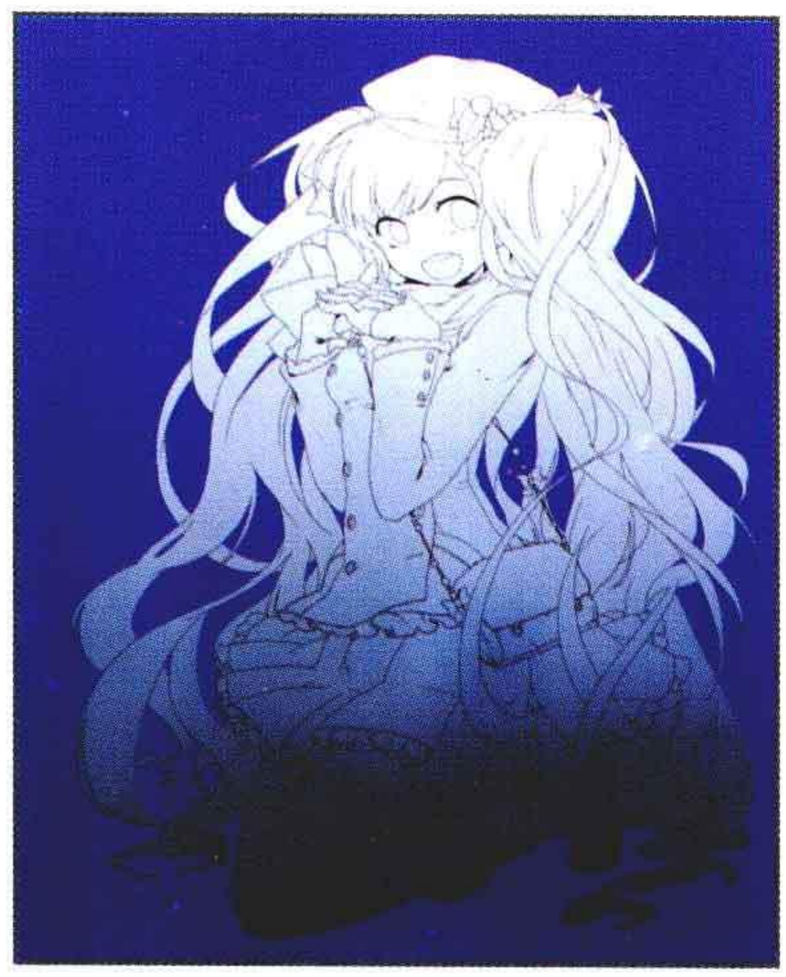
检查！服装造型和装饰品

在服装造型方面，选择了最能体现女孩子帅气感觉的制服，虽然着色比较朴实，但是在细节上，用金光闪闪的纽扣体现华美，用制服边缘的花边衬托可爱，而帽子上面则使用非常带有圣诞氛围的装饰球来体现主题，特别是红色围巾的蝴蝶结状更是完美营造出女孩子的可爱性格。另外，双手绘制了和制服非常搭配的半截手套，脚上则是不但毛茸茸很可爱，又可以充分体现季节感的短棉靴，整个搭配前后呼应，可圈可点。

⑦ 给人物主体喷涂基础色，根据色块划分各个部位。

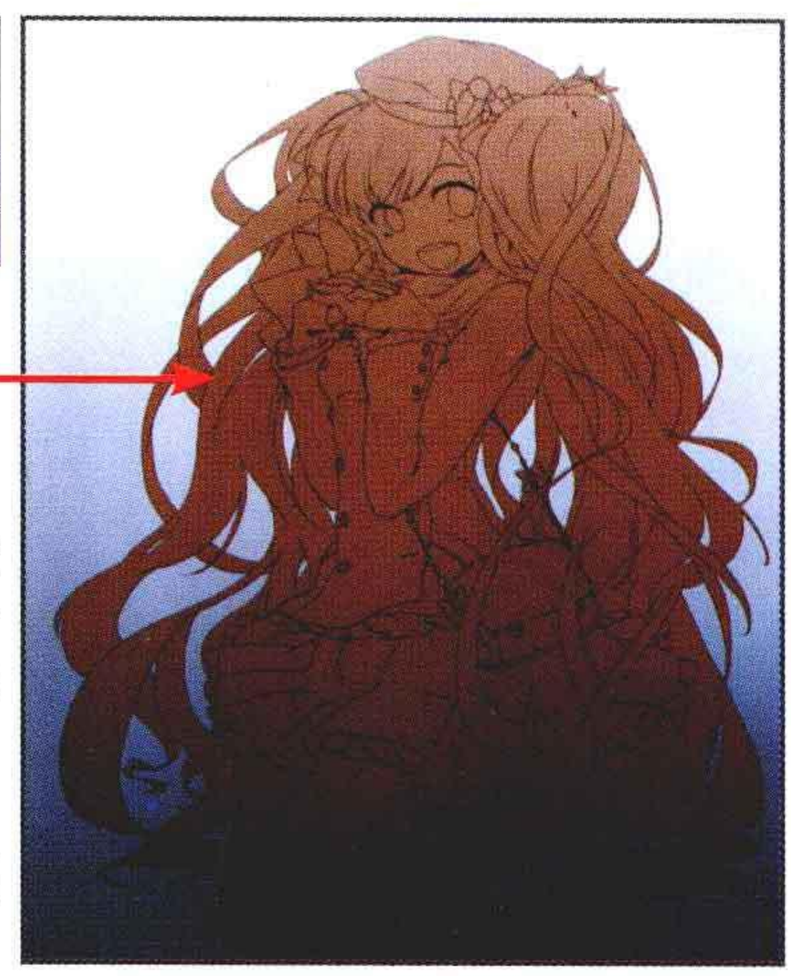
❶ 在“人物线条”图层下面建立新的图层。

❷ 选择“人物线条”图层，按照上图点击“魔棒”工具，选取人物外侧部分。



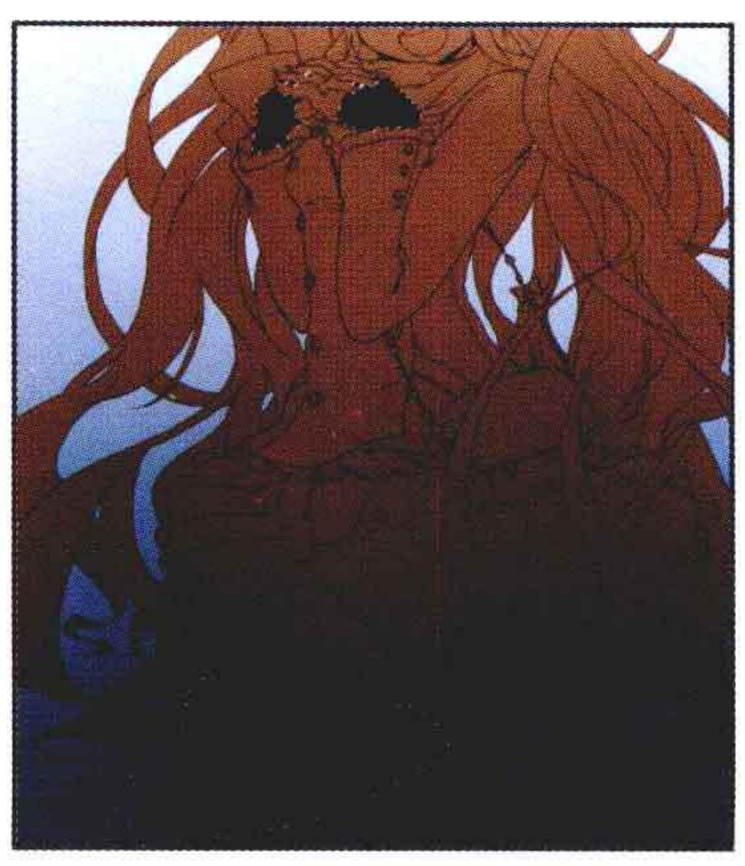
❸ 然后点击快捷键的“反选”键，将选定选区进行翻转操作。

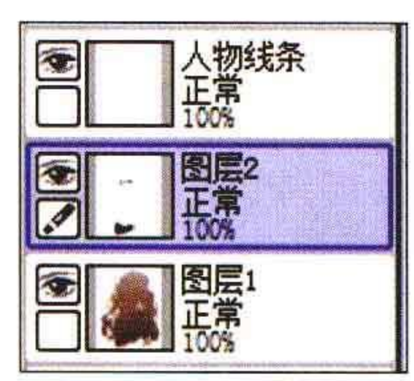
基础色



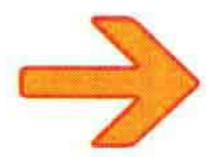
❹ 在“人物线条”图层下面建立新的图层，给人物上基础色（将这个颜色简称为基础色），可以使用和构想颜色相对或者同色系的颜色。

❺ 参考作品中的效果，可以从上到下进行颜色增深的渐变处理。

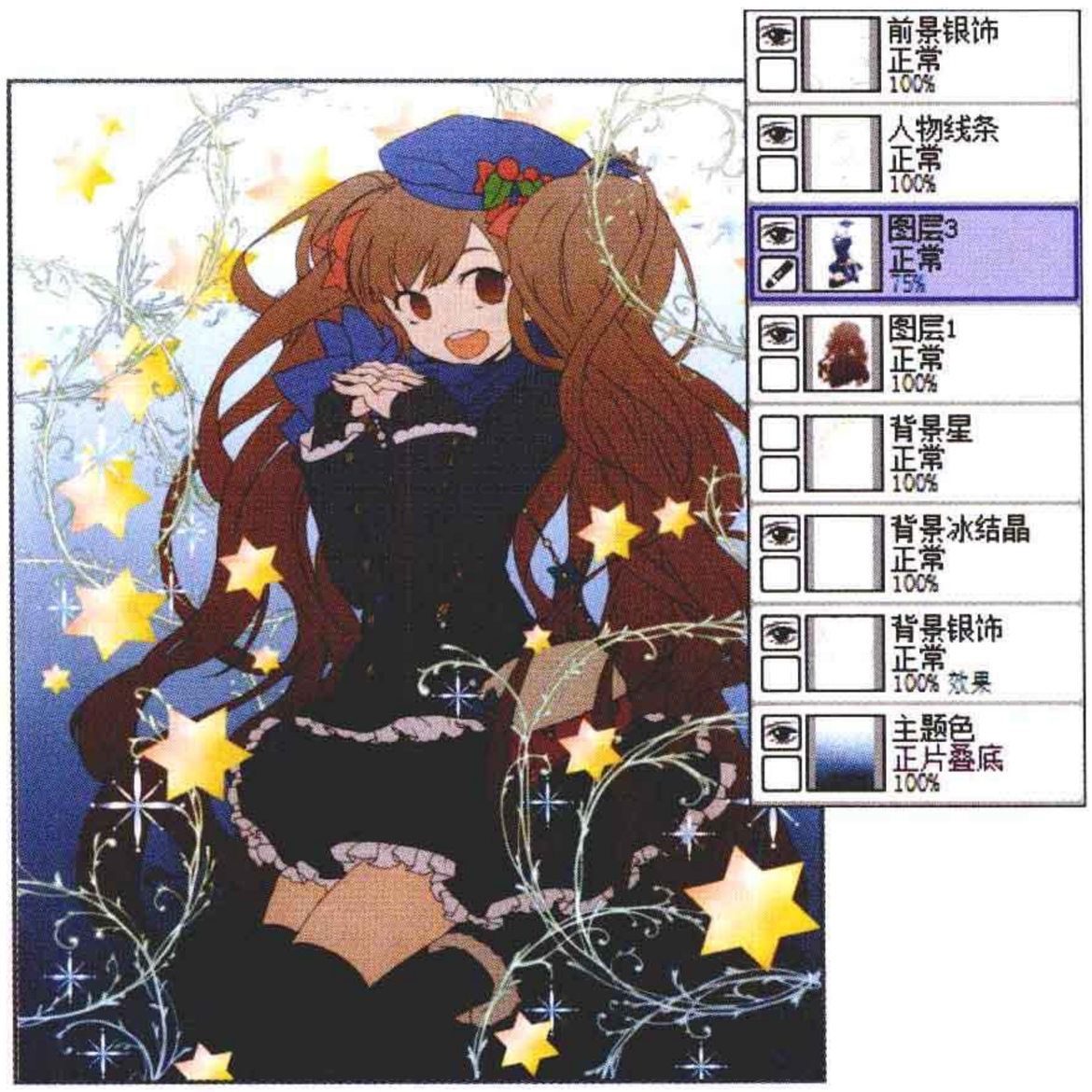




❻ 回到画线图层，使用“自动选择”工具，将饱和度提高一些进行底色喷涂，然后根据色块划分各个部位。



❼ 上图为色块喷涂完毕的效果。

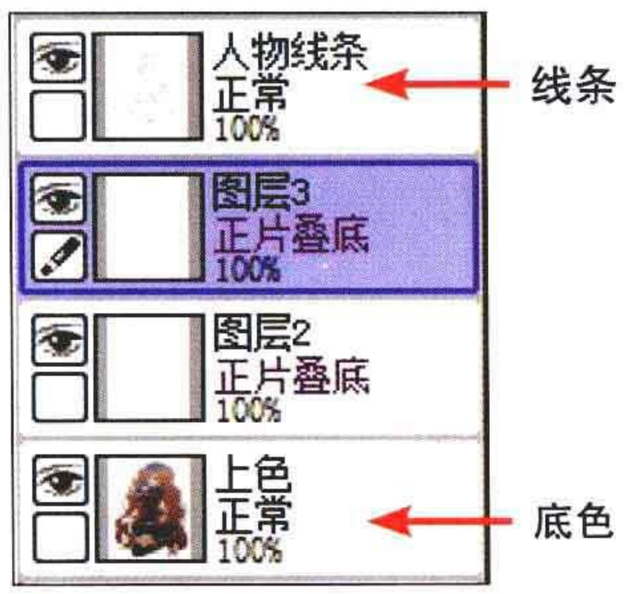


❽ 将基础色以外的上色图层进行拼合，然后下调不透明度为70%，以便可以和基础色自然融合在一起，刚才提高各个部位喷涂时的饱和度原因也在于此。

重点提示

一般在绘制长发女孩子时，通常会使用头发的颜色作为基础色，因为这样可以稍微节省一些花在头发工序上的时间。基础色最好选择和背景色同性的颜色，这样两者不但可以相互衬托，在人物整体色彩的最终喷涂和颜色的选定上也会更加容易一些。

⑧ 建立混合模式为“正片叠底”的图层加入底色的阴影部分。



❶ 在线条和底色中间，新建两个图层，混合模式设为“正片叠底”。

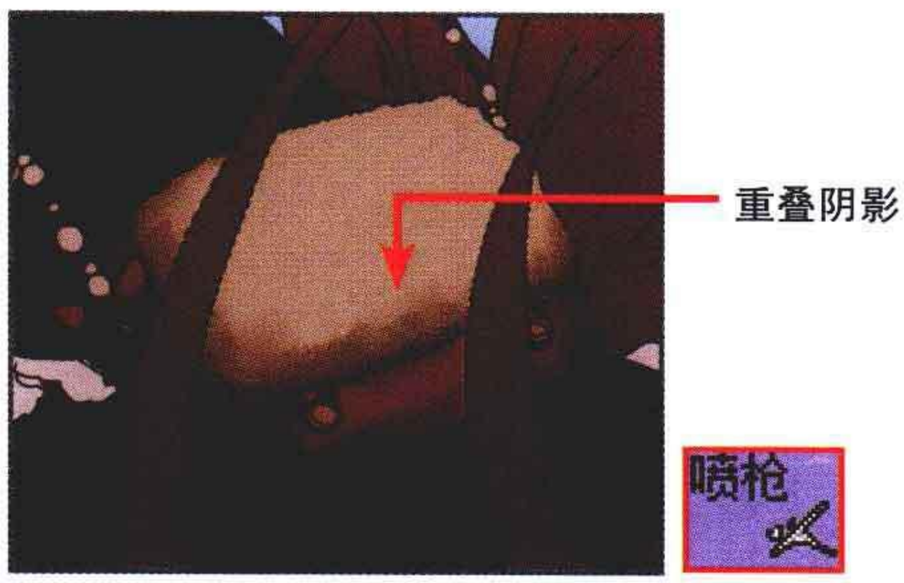
❷ 首先给肌肤加入阴影，点击选取肌肤部位，在图层3中加入额前、脖颈处、手指和大腿处的阴影。

❸ 在图层2中，使用比底色浅一点的色彩，在额头、眼睛、脖颈、大腿处晕染阴影色彩。

❹在加入阴影的过程中，发现颜色的层次比较少，色调有些单薄，因此将围巾修改喷涂成了和配饰包一样的大红色。

❺制服的阴影注意划分部位，设定选区进行加入操作。这里使用的是青色系的水墨色。

❻有凹凸或者挡光的部分，要仔细绘制，注意颜色渐变部位的阴影也需要进行模糊渐变处理。



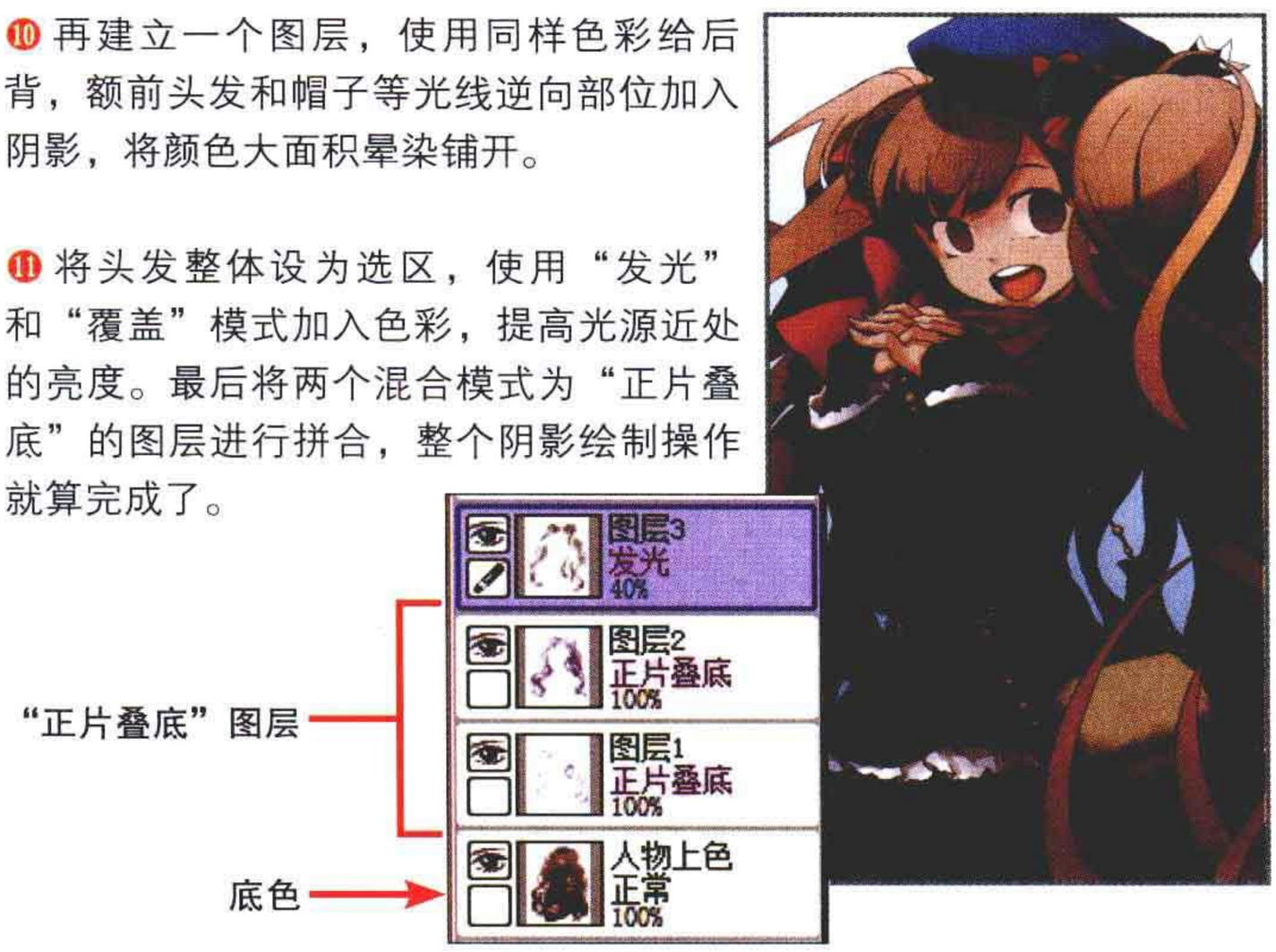
❼装饰包等细节部分的阴影，不用设定选区，直接绘制即可。装饰包和短靴上的毛毛部分，使用“喷枪”工具加入阴影，体现质感。

❽花边裙摆的褶皱阴影绘制完毕后，从右到左将整个裙摆进行渐变处理，加入阴影部分。不过注意用“橡皮擦”擦掉膝盖上裙摆飞起遮挡的光线阴影。

❾给头发加入阴影，使用青色系的浅紫色，将头发重合部分的阴影仔细绘制上去。

⑩ 再建立一个图层，使用同样色彩给后背，额前头发和帽子等光线逆向部位加入阴影，将颜色大面积晕染铺开。

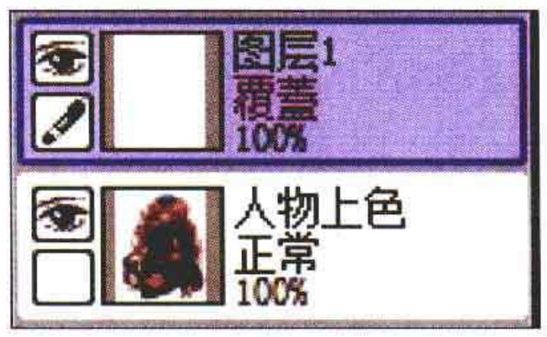
⑪ 将头发整体设为选区，使用“发光”和“覆盖”模式加入色彩，提高光源近处的亮度。最后将两个混合模式为“正片叠底”的图层进行拼合，整个阴影绘制操作就算完成了。



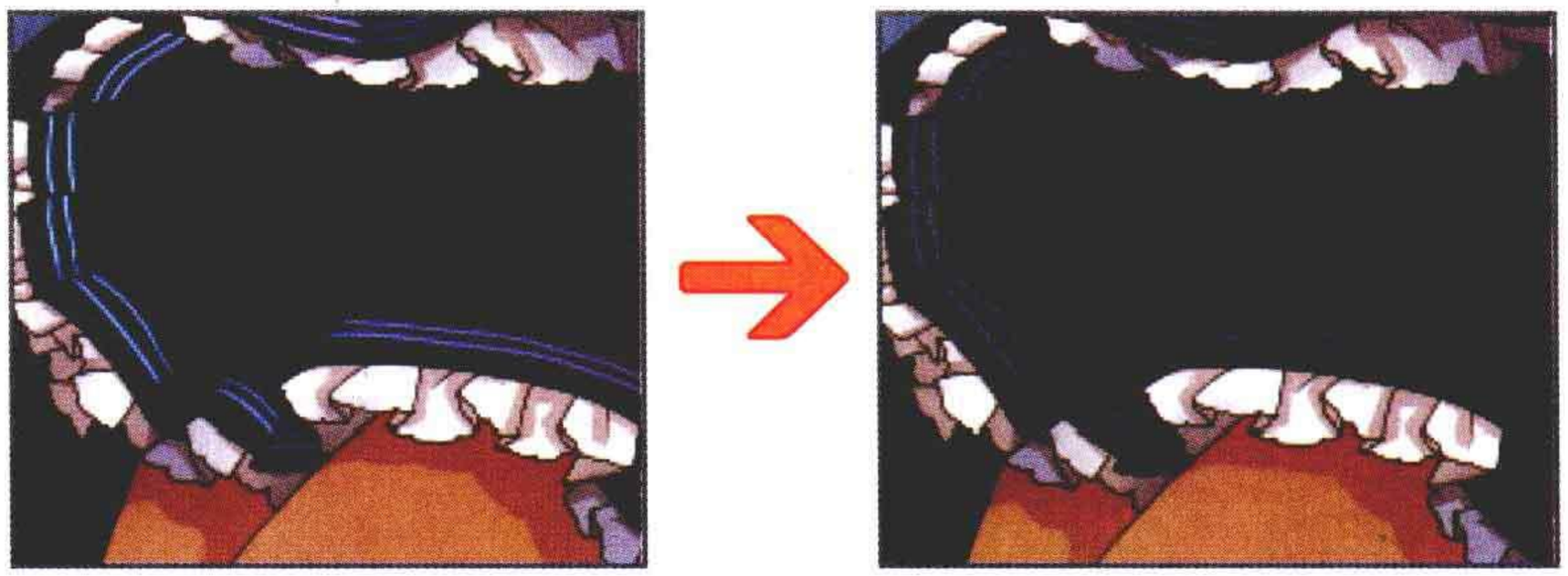
重点提示

阴影绘制在呈现画面立体感方面，非常重要。但是过于重视阴影效果，过多加入阴影的话，画面的真实感就会受到影响，看上去给人很奇怪的感觉，因此该省略的部分就一定要大胆省略，灵活运用阴影的绘制效果。

⑨ 描绘制服的图案，通过调整图层的不透明度来使图案变得自然。



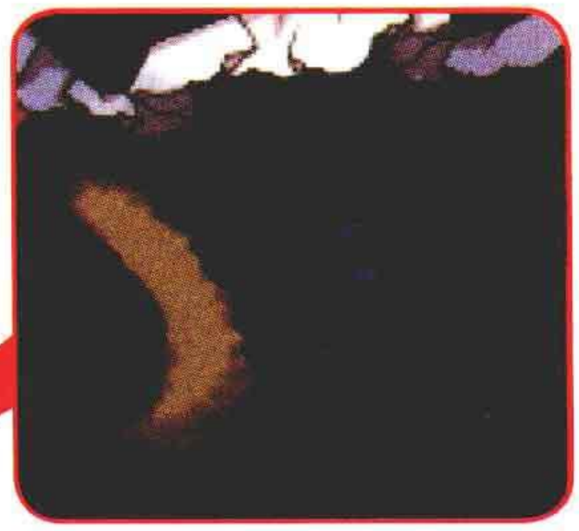
❶ 在“人物上色”图层上面建立新的图层，混合模式设为“覆盖”。



❷ 用“铅笔”笔刷绘制制服、短裙和短靴的细节图案，然后将不透明度下调至50%，让图案融入画面的整体色调。

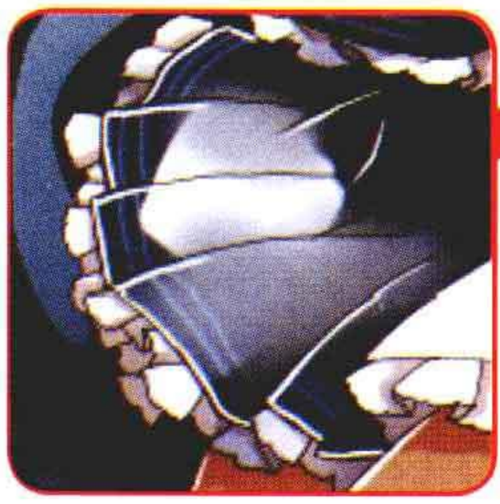
❸ 然后再建立一个混合模式为“正片叠底”的图层，用“铅笔”笔刷给围巾和蝴蝶结加入青色的条纹图案。

❹ 调整不透明度，颜色合适后，将这两个图层和人物着色图层合拼在一起。

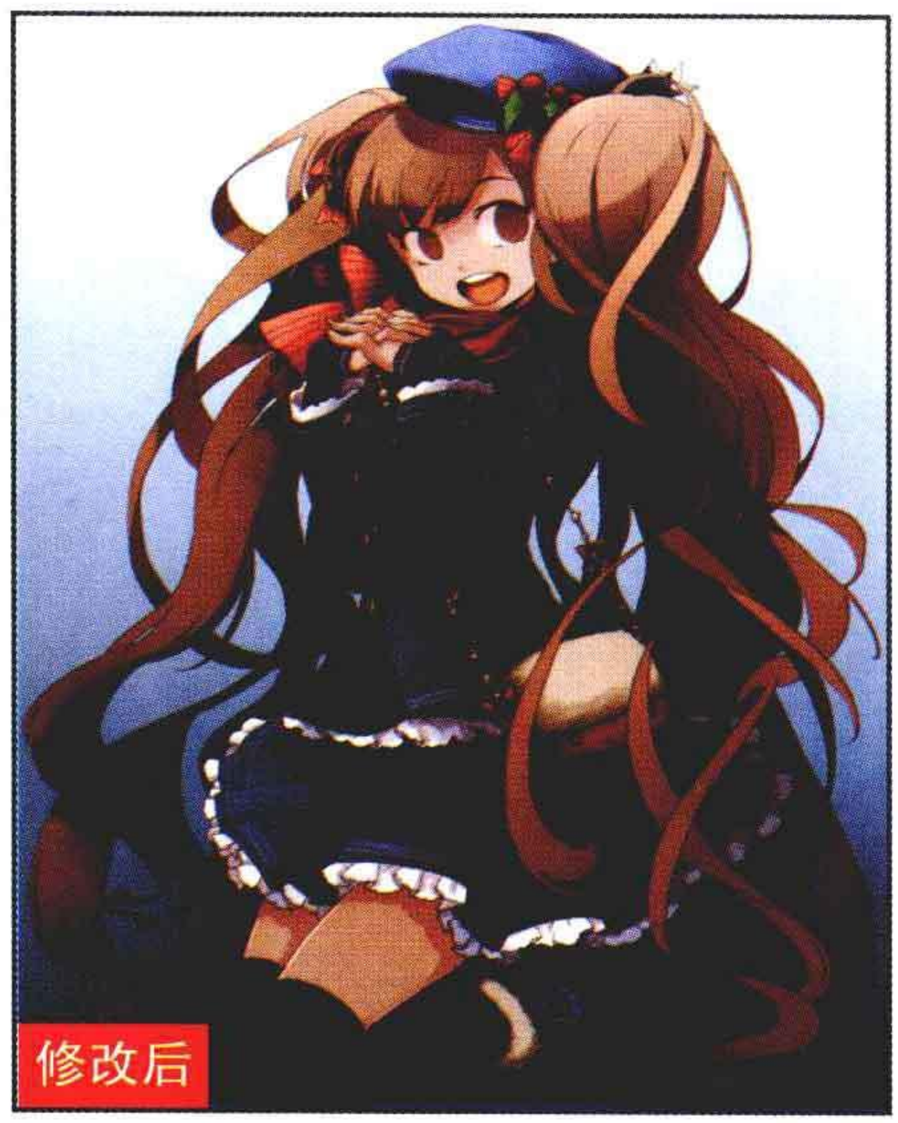


⑩ 加入高光，营造明暗层次，呈现光线效果。

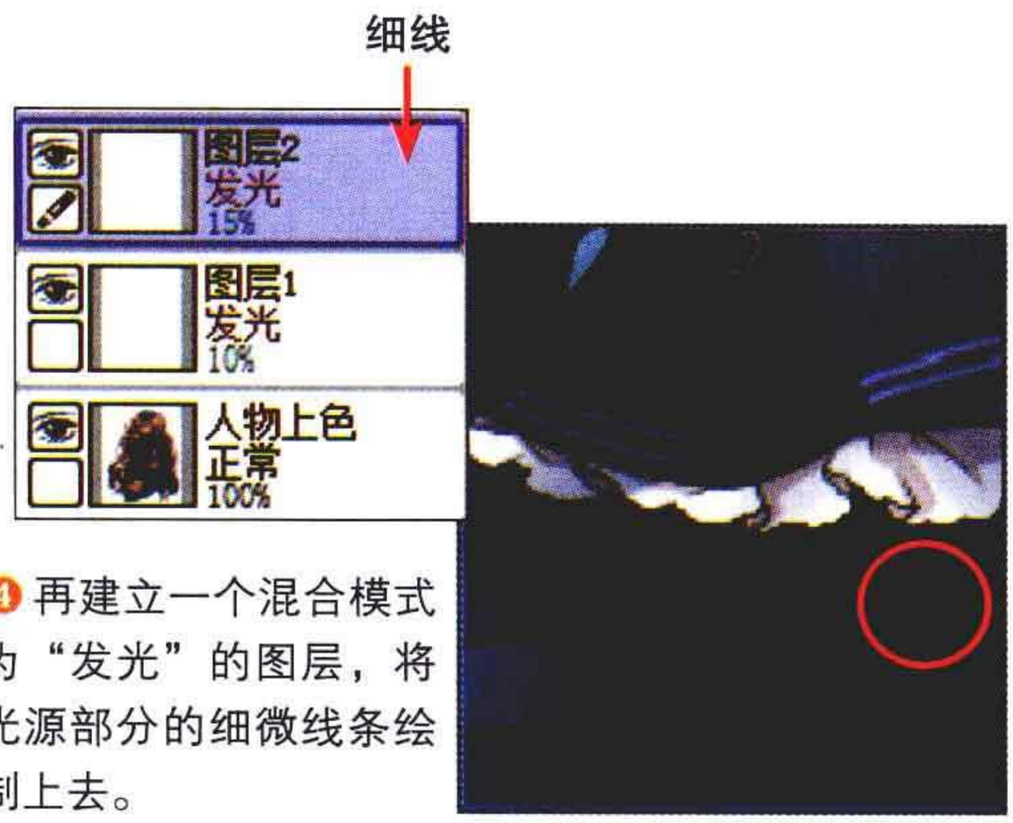
❶在“人物上色”图层上面建立新的图层。



❷将光线照射的部分绘制为白色，圆弧的边缘部分进行模糊处理。

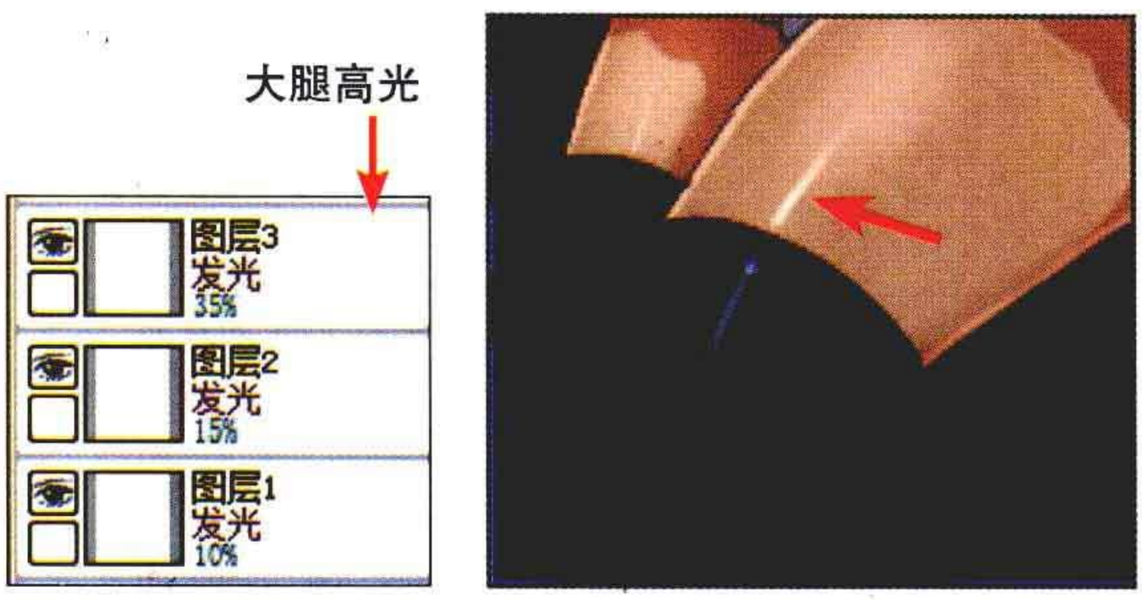


❸操作完毕后将混合模式设为“发光”，下调不透明度，让光线部分呈现自然感。



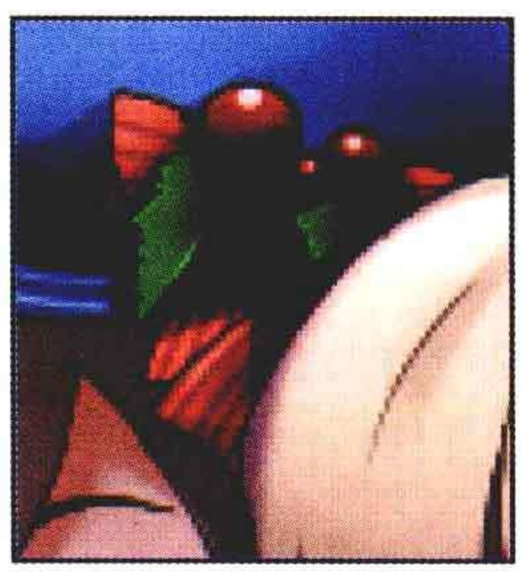
❹再建立一个混合模式为“发光”的图层，将光源部分的细微线条绘制上去。

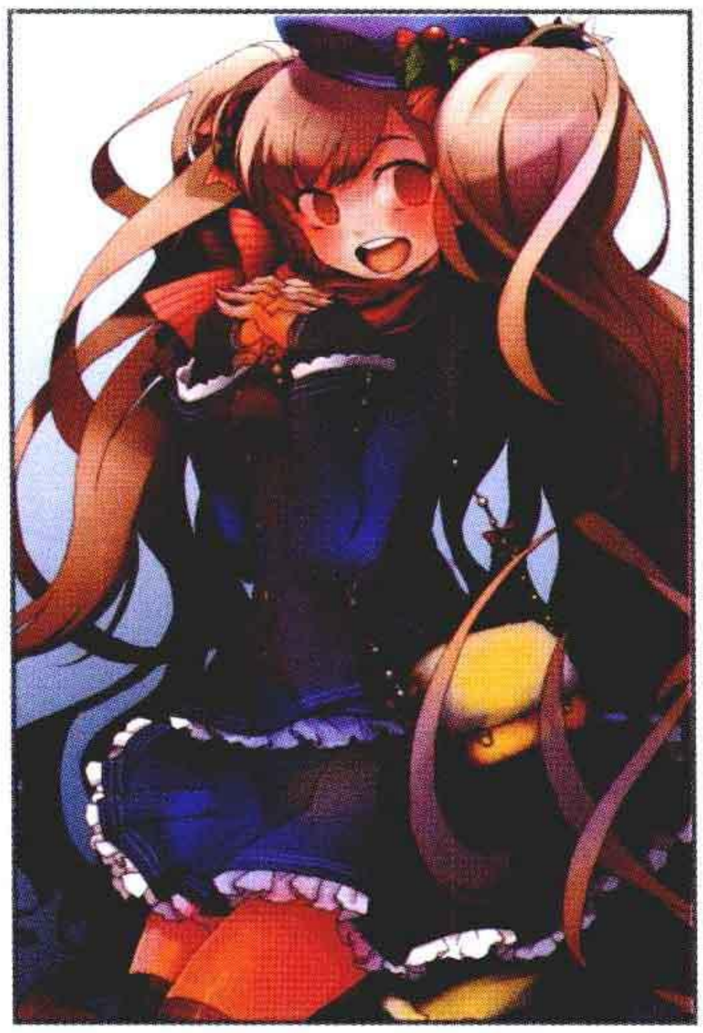
❺头发部分也要加入高光，然后调整不透明度，使颜色自然融入画面。



❻再建立一个图层，将大腿部位的高光线条绘制上去。

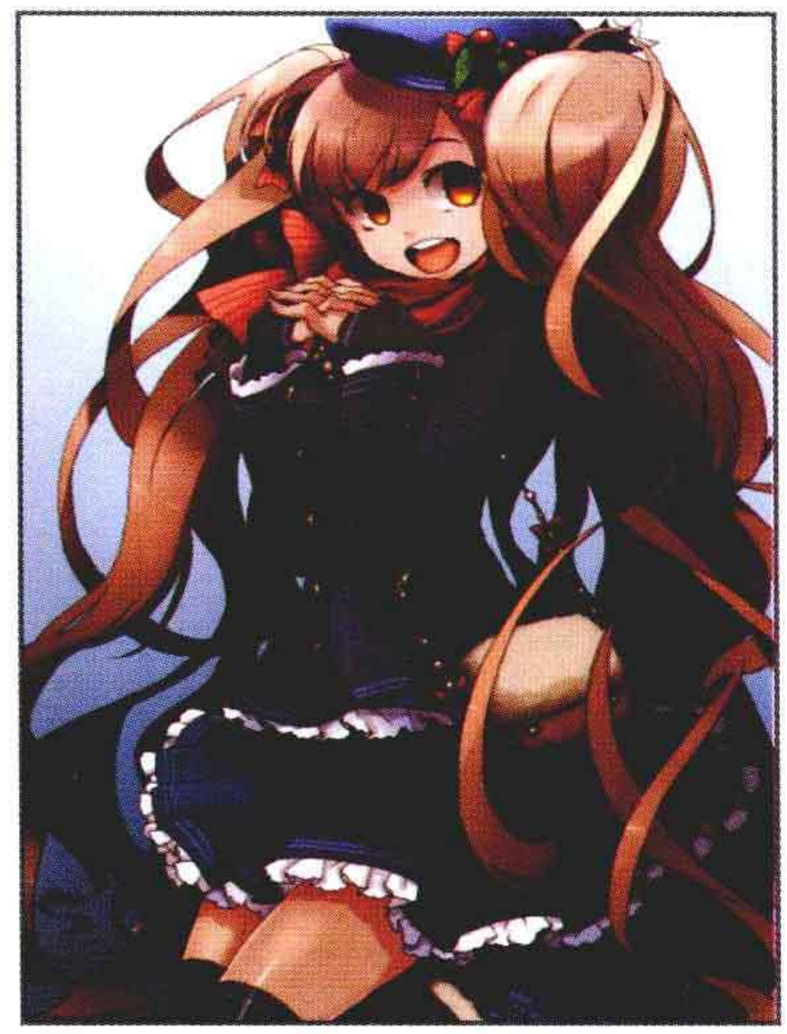
❼人物的首饰以及纽扣等硬质部分的高光无须晕染直接绘制即可。将三个“发光”图层的不透明度调至合适后，与“人物上色”图层合拼在一起。





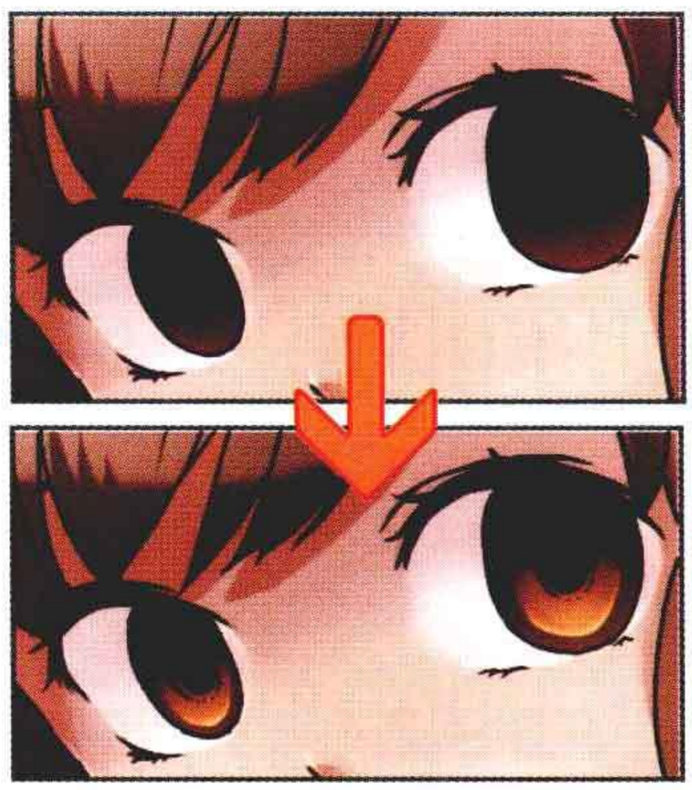
❽ 为了加深人物的色彩，在“人物上色”图层上面建立新的图层，重叠一点红色或者黄色的感觉。

❾ 全部绘制完毕后，将图层的混合模式改为“覆盖”，调整不透明度，达到颜色的最佳状态。

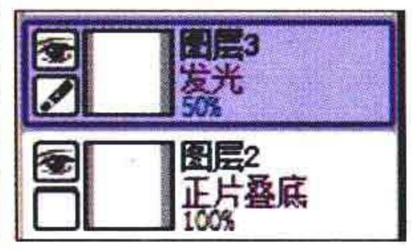


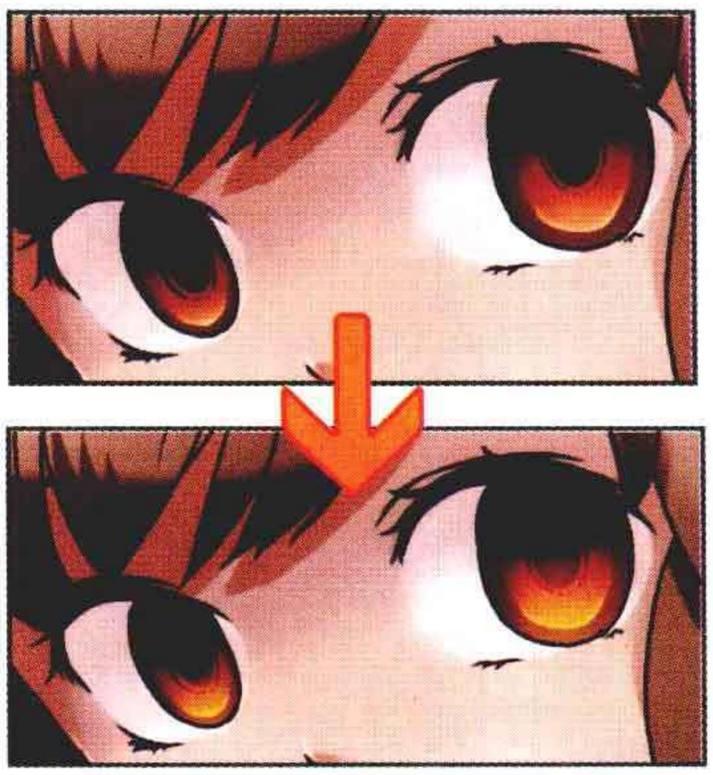
⑪ 灵活搭配使用图层的混合模式，勾画眼睛细节。

❶ 选取画线中的黑色眼球部分，使用茶色进行底色的晕染喷涂。



❷ 建立“正片叠底”图层，使用渐变效果中最深的颜色，绘制瞳孔和眼睛的上半部阴影，然后建立“发光”图层，将不透明度下调至50%，给眼睛的下半部分加入半月形的光感图案，并且将内侧进行晕染处理。





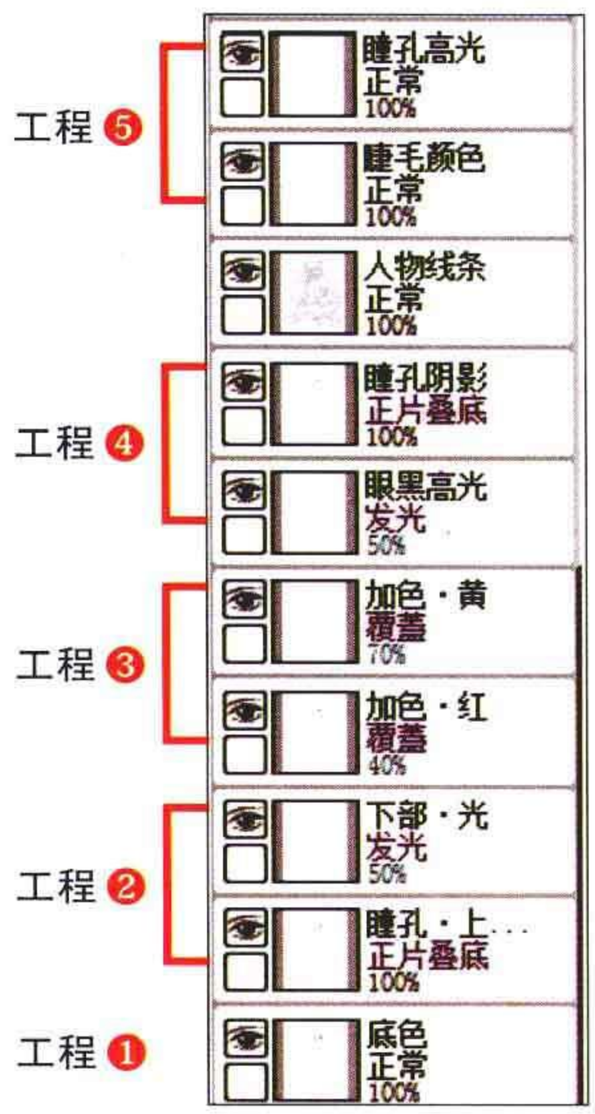
❸ 接下来分别建立“覆盖”图层，一个将不透明度下调至40%，在黑色眼球中间晕染红色，另一个将不透明度下调至70%，在黑色眼球下半部晕染黄色。

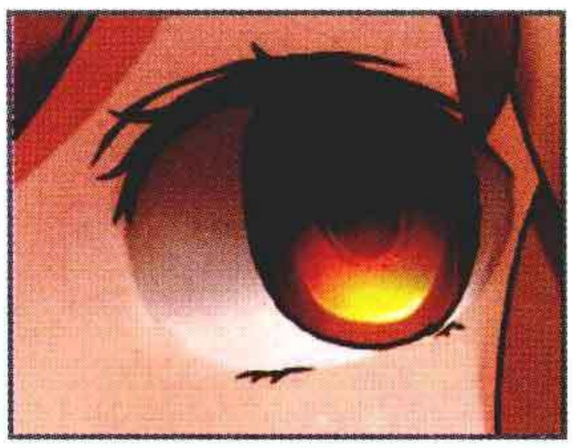
❹ 然后再建立不透明度设为50%的“发光”图层，在眼球上半部高光内侧加入闪光点，在下半部半月形图案周围稍微进行一点晕染操作。

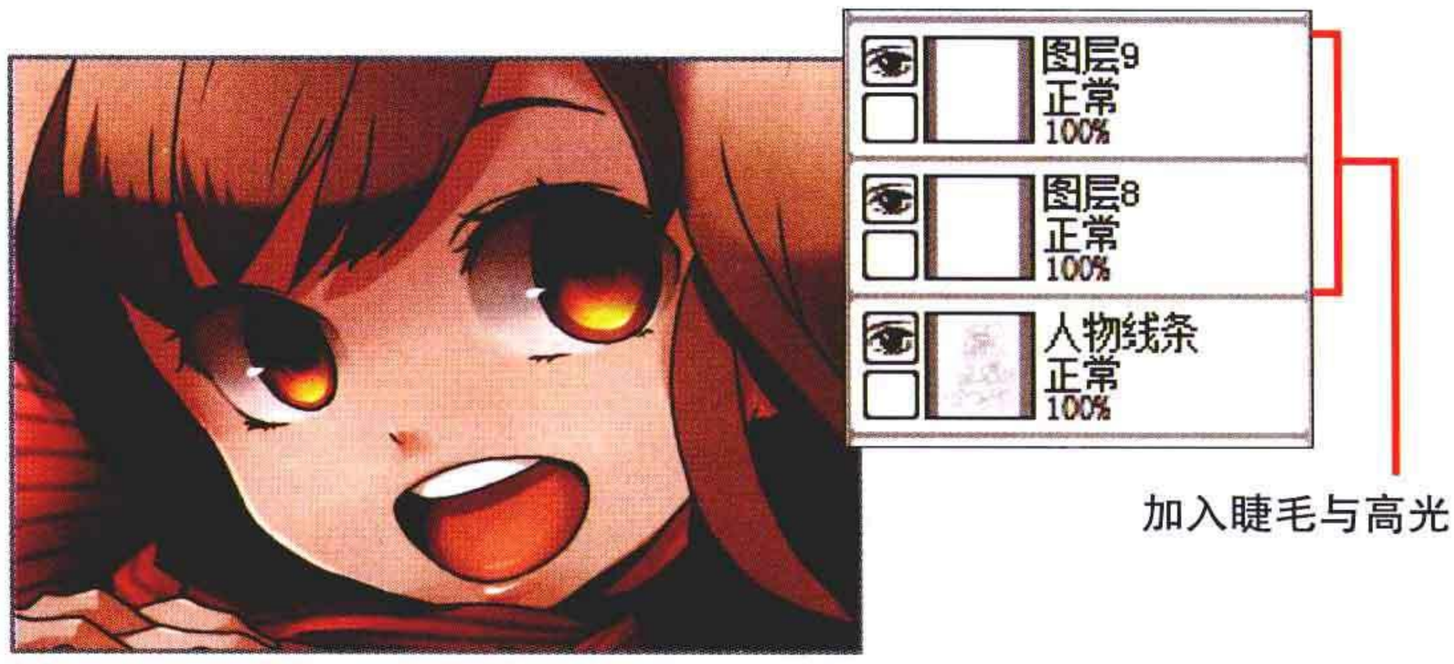
❺ 解除选区设定，建立“正片叠底”图层，使用青色系的浅紫色对将整个眼睛部位进行从上至下的晕染喷涂。

❻ 整个眼睛部分的绘制，建立了很多图层，可以参考下面的对照图。

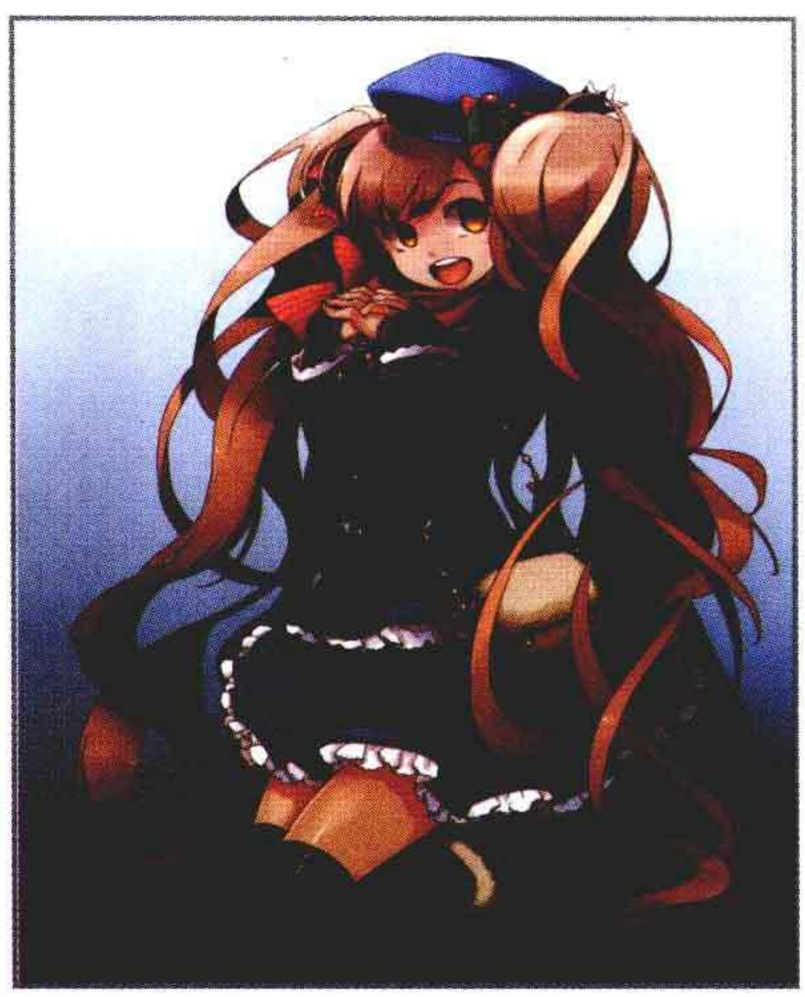
眼睛图层的构成





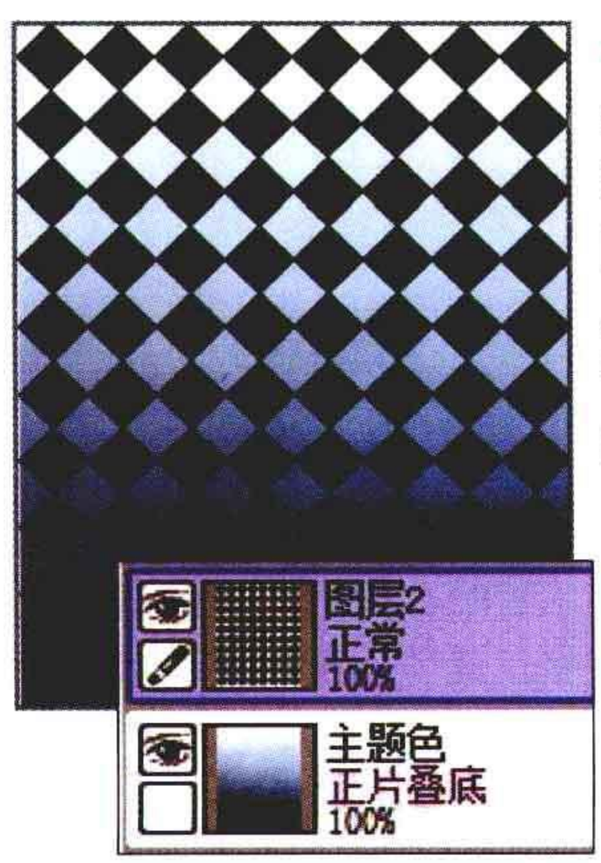


❼ 最后在人物画线上面建立新的图层，绘制和头发颜色一致的睫毛，然后在眼睛的白色和黑色中间加入连接的高光，整个眼睛的绘制就算结束了。



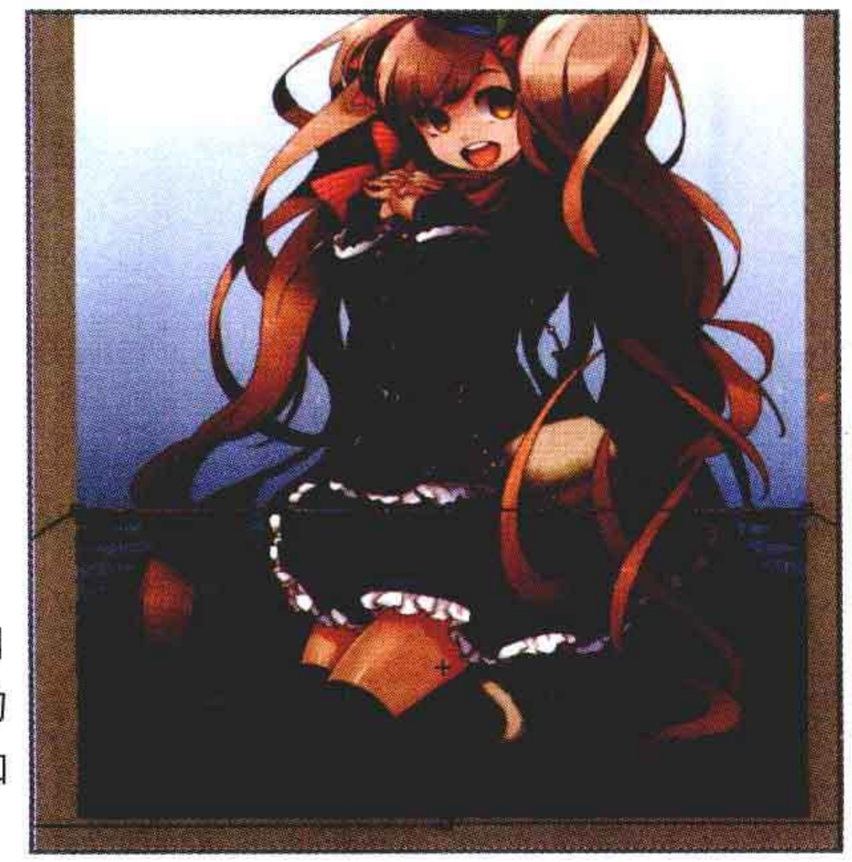
❽ 将颜色溢出的部分和细节绘制不足的地方进行修正，整个人物的上色就算完成了，将画线在内的所有和人物有关的图层都放入“人物”图层中，进行管理。

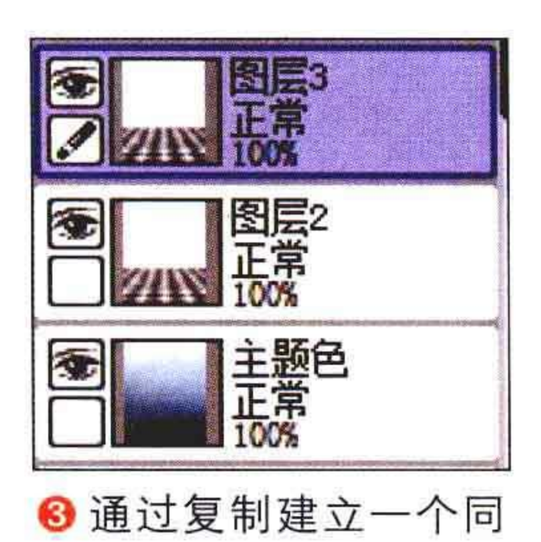
⑫ 加入背景图案，将装饰物进行最后调整和搭配，完成整个作品。



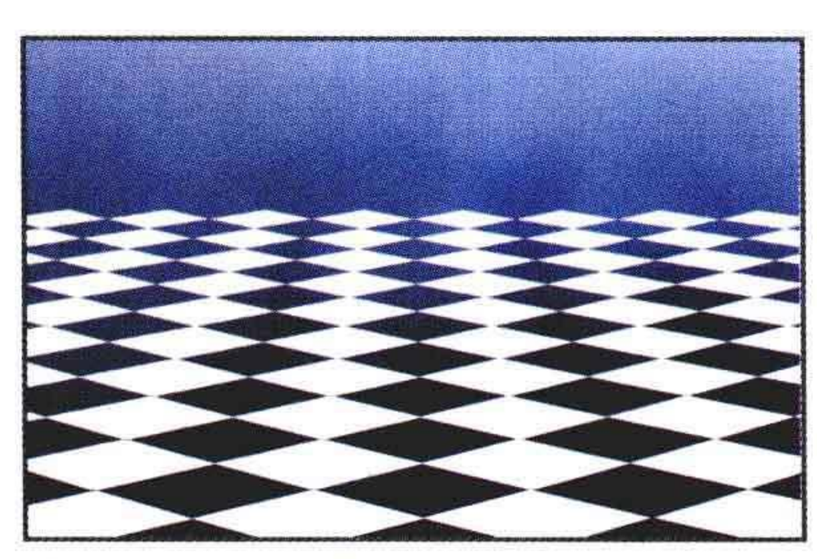
❶ 绘制地板图案。首先绘制正方形图案，通过复制和翻转得到菱形图案，然后再复制之后，通过角度的改变和设定得出左图的排列图案。

❷ 使用“矩形”工具的“自由变换”功能，注意搭配人物的比例和位置，将地板图案加入画面之中。

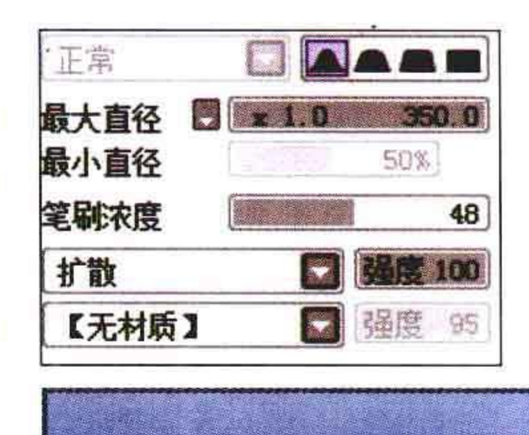


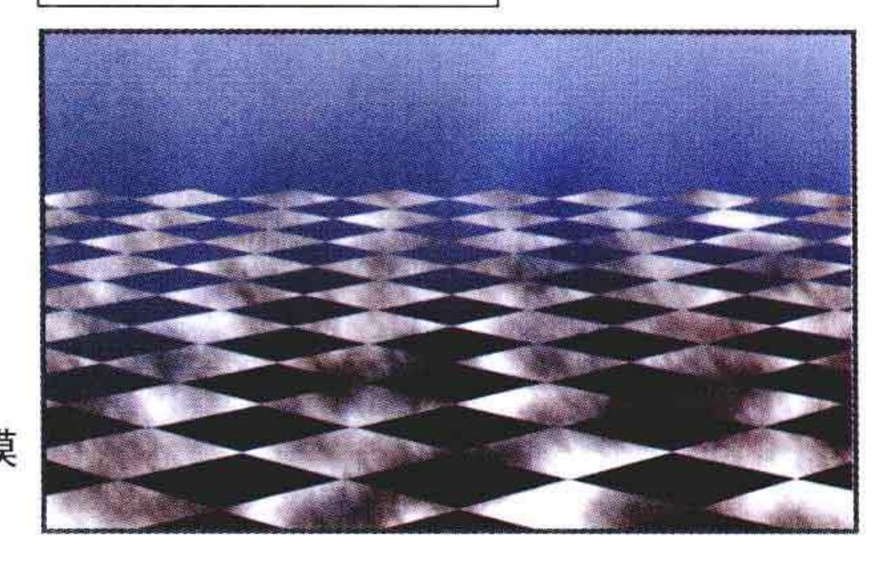


❸ 通过复制建立一个同样图案的图层。



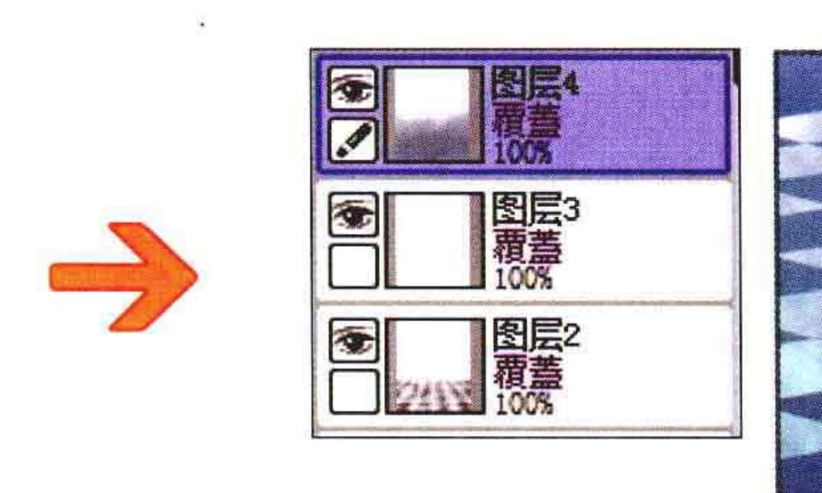
❹ 调整“色相/饱和度”，将上面的菱形全部调为白色，下面的全部调为青色。

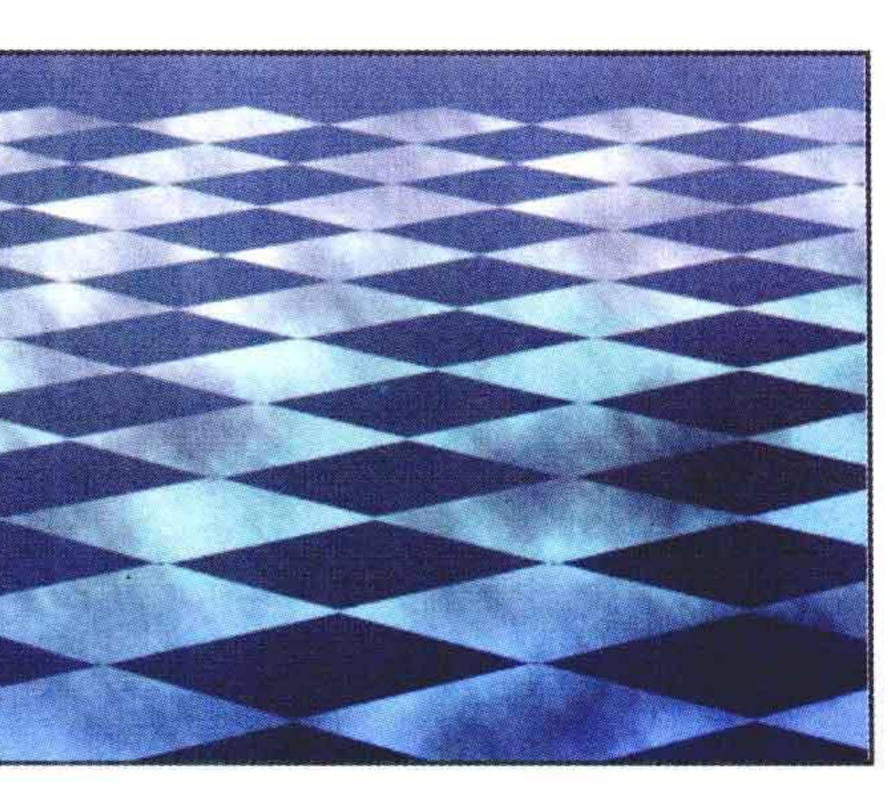




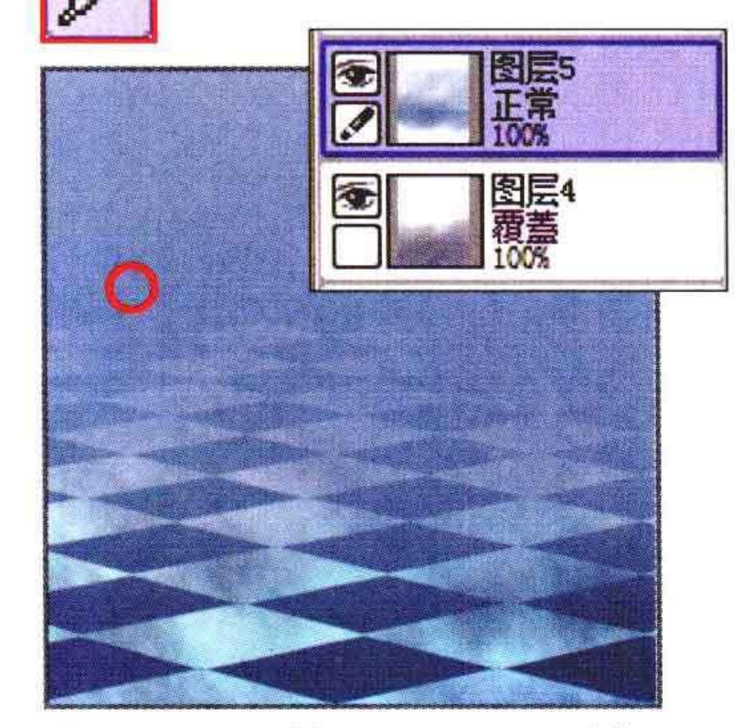
❺ 使用笔刷浓度设为48，形状选为“渗化”的“橡皮擦”将白色和青色图案分别进行模糊擦涂。

❻ 然后将两个图层模式都设为“覆盖”，绘制光泽感。





❼ 在上面再建立一个“覆盖”模式的图层，叠加喷涂青色，调整不透明度，让光线增加柔和感。

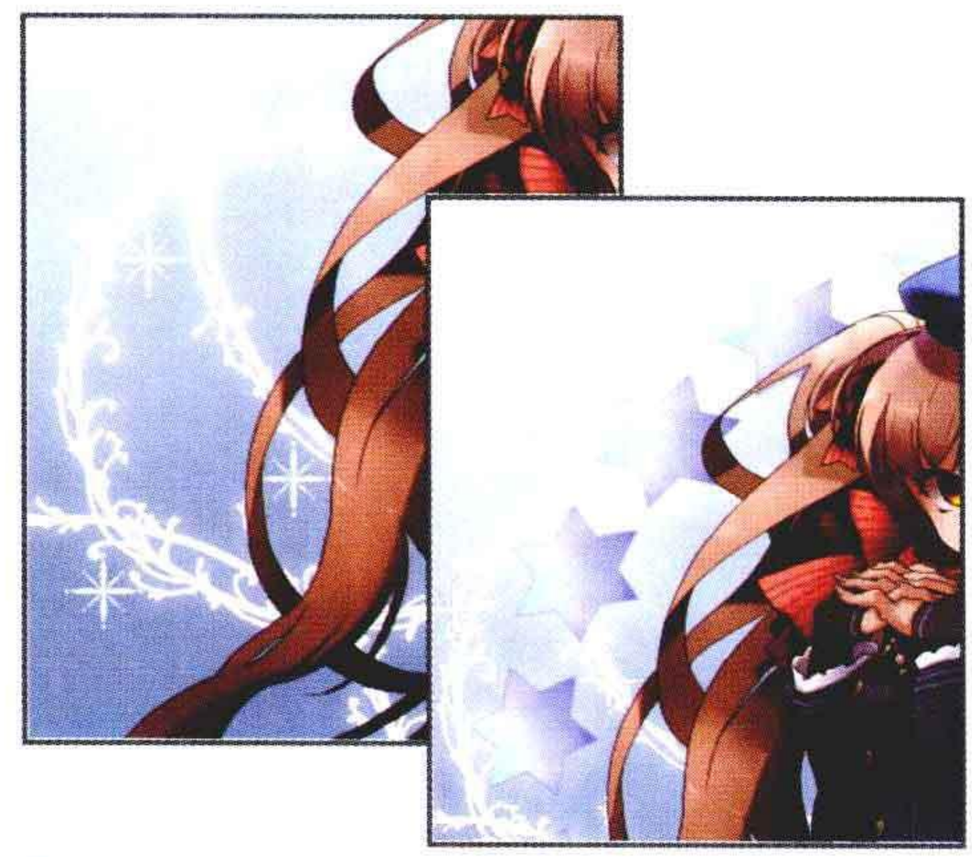


❽ 使用“吸管”工具吸取地板图案和背景结合处的颜色，建立模式为“正常”的图层，进行图案的渐变效果处理。

❾ 将人物拼合进来，如果没有问题的话，将前面❶～❽建立的图层拼合起来，重命名为“主题色”图层进行管理。

❿ 建立混合模式为“正片叠底”的图层，使用深一些的青色，绘制人物映射在地板上的阴影部分。调整不透明度，实现画面颜色的自然衔接。

⑪ 调整装饰物的色调和位置，达到和人物的完美结合。



⑫ 由于画面的颜色过重，将银色装饰和冰结晶的颜色调整为白色，然后将人物身后的星星调整为背景色，这样人物主体就跃然于纸上了。

⑬ 接下来将人物前面的银色装饰调整为单一的青色，并且连同冰结晶的颜色一起稍微加深一点，同时将前面的星星更改为背景的色系。

⑭ 进一步提高前面星星的深度，营造出画面的层次感。

⑮ 使用白色将“前景装饰”图层进行晕染，然后重叠图层后调整不透明度，呈现画面的活泼氛围。

⑯ 在“装饰物”和“前景装饰”之间建立图层，使用饱和度较高的水色抽取人物周围的边缘线，进行模糊处理，增加和背景的融合度。

⑰ 对人物进行范围选定，在“人物”图层上面重叠图层，进行左图所示的绘制操作。

⑱ 将“不透明度”下调至15%，拼合所有图层，将人物和背景组合起来。

不透明度 15%

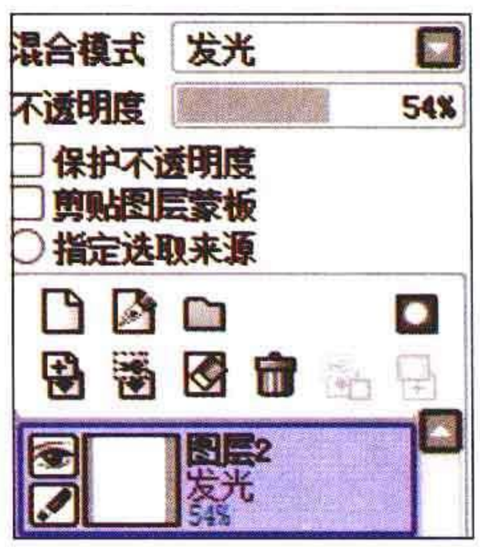
加入橙色、晕染

⑲ 进行颜色的细微调整，如右图所示，给肌肤和头发喷涂橙色，增加闪光度。

⑳ 将混合模式调为“覆盖”，不透明度下调至30%。

㉑ 为了增加画面的璀璨感，绘制十字星，缩小后复制一些点缀在画面上。

㉒ 复制十字星图层，将下面的图层使用“模糊笔”进行晕染处理，混合模式调为“发光”，不透明度下调至54%。



㉓ 最后将图层合拼在一起，整个作品就完成了。

作品

2 红叶飘舞中的和服女子

绘画 / 文章：葛西心

作品解析与操作指南

本篇作品绘制的是一位身穿红色和服的摇曳女子在红叶飘洒的秋千上飞舞的情景，绘制过程全部使用 SAI 软件完成。

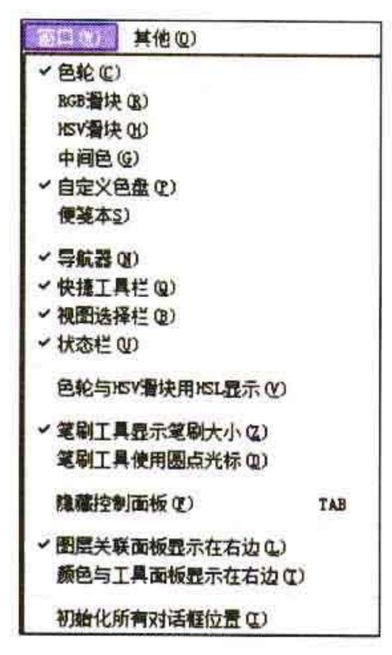
绘制方法采取的是头发绘制完后再绘制肌肤，肌肤绘制完后再绘制衣服的分部位逐个操作的工序。和前几篇整体调整色调的方法相比，这种方法不易于把握整体布局，因此在绘制各个部位时，一定要考虑到在整体画面中的感觉进行操作。

分部位操作时注意要给各个图层组设置选区，以方便后面的修正作业，注意到这些细节操作的话，一定会起到事半功倍的效果。

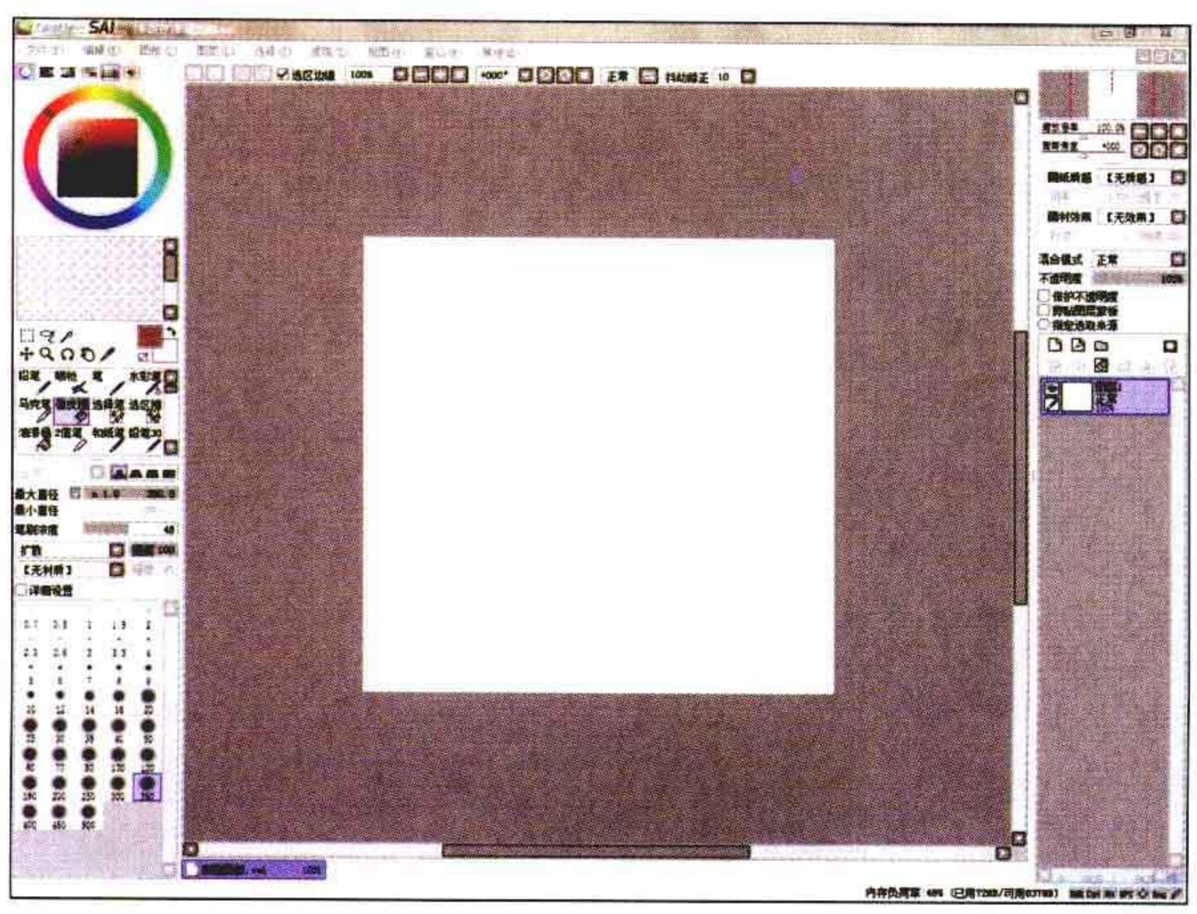
☆使用软件：SAI　OS：Windows 7

新建画面和绘制前的准备

❶ 打开SAI软件，将工具栏放在左侧，图层栏放在右侧。根据个人喜好，也可以将工具栏放在右侧，这样如果频繁更换笔刷的话，会比较方便一些。



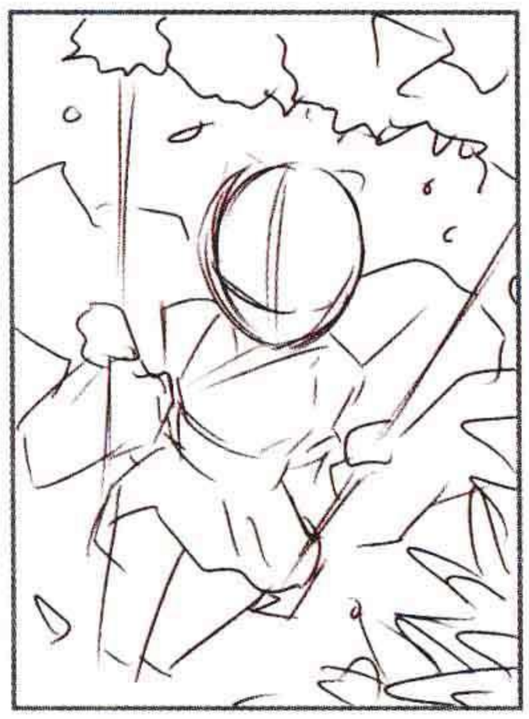
❷ 画面的工具布局和设置等可以在菜单栏的“窗口”中进行点击设置。



❸ 点击菜单栏的“文件”→“新建文件”

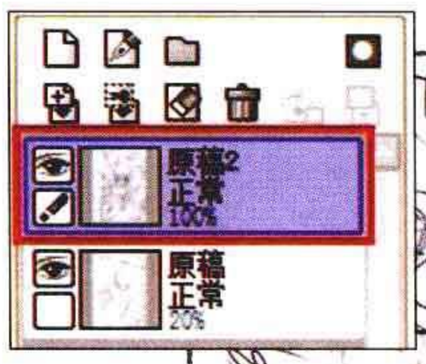
构思好题材和布局后开始作画吧～

① 将布局确定之后，绘制草图，然后进行线条的细节勾画。



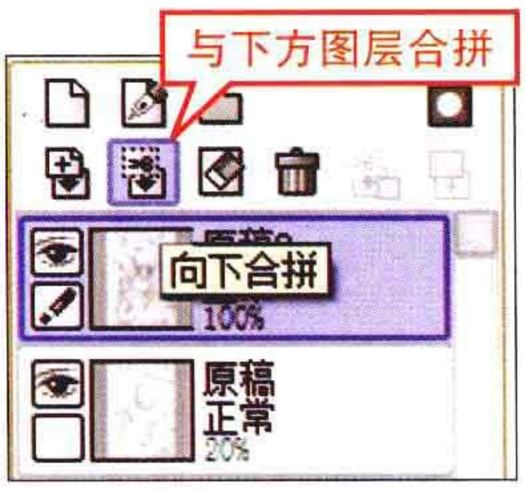
❶ 用“喷枪”笔刷绘制草图，目的是要确定大致布局，因此只需简单勾画即可。

❷ 为了方便后面的操作，将“原稿”图层的不透明度下调至20%左右。



❸ 在“原稿”图层上面，新建一个“原稿2”图层，进行细节勾画。

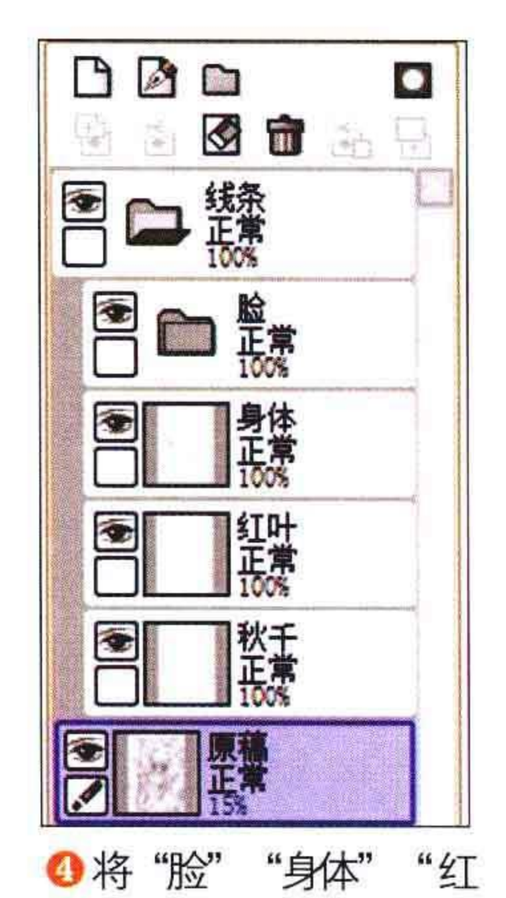
② 按照草图的布局进行画线操作，注意将不同部位分设图层，以便调整线条的粗细等。



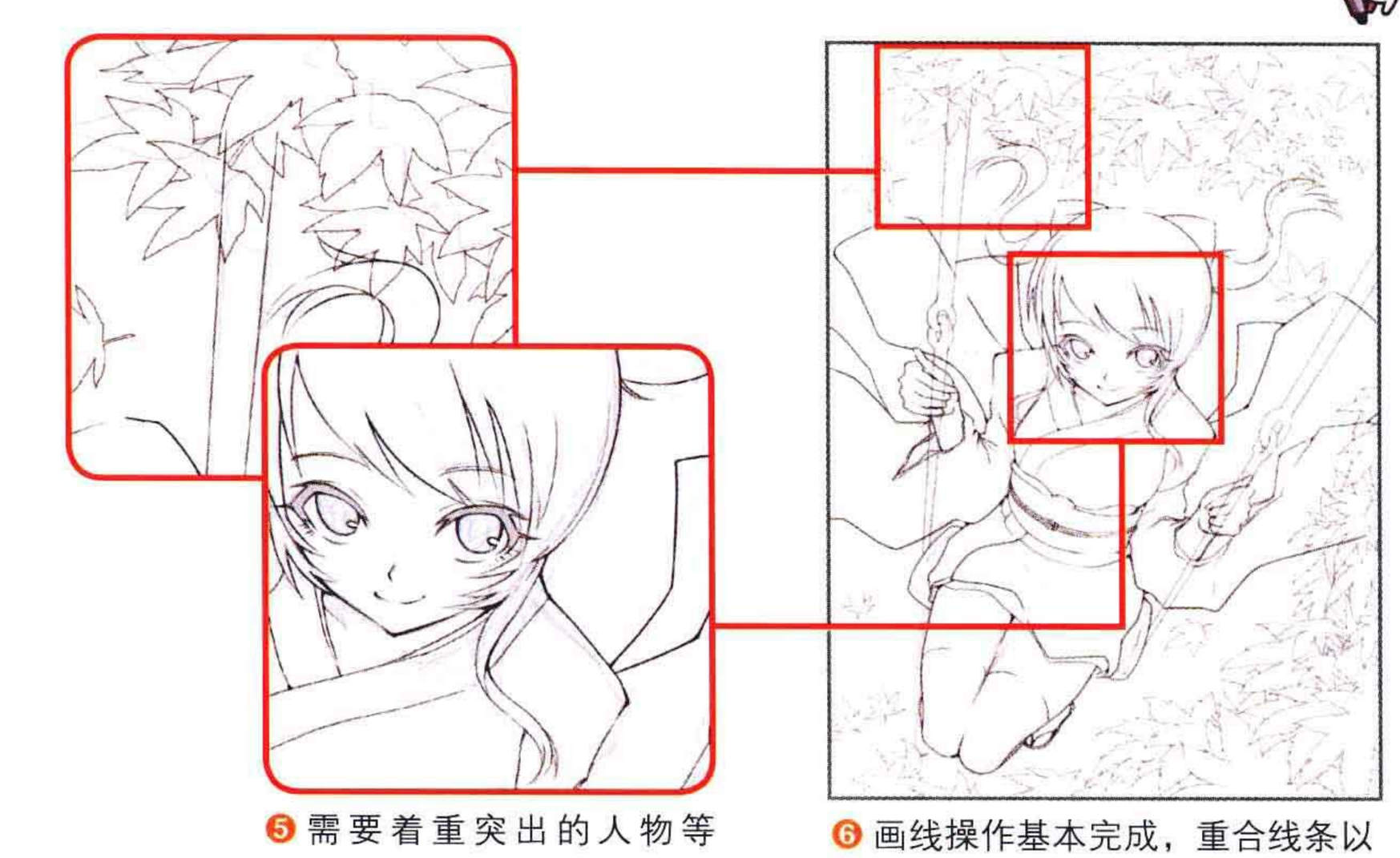
❶ 首先将上面的“原稿”和“原稿2”图层进行合拼，为了避免引起混乱，不需要分开的图层请注意随时拼合整理。

❷ 将拼合后的“原稿”图层的不透明度下调至25%，以此为底稿进行画线操作。

❸ 画线需要分部位进行操作，因此建立“画线”图层组，将各个画线图层放入图层组中进行管理。



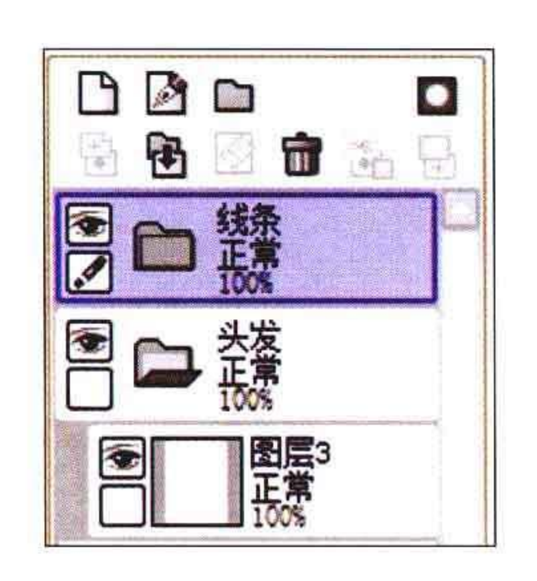
❹将“脸”“身体”“红叶”“秋千”等分别进行画线操作，线条勾画完毕的图层放入“线条”图层组中进行管理。



❺需要着重突出的人物等使用较粗一点的线条，红叶和秋千等使用较细一点的线条。

❻画线操作基本完成，重合线条以及红叶等细节部分再根据需要添加绘制。

③ 使用选择工具，确定上色范围，分别建立图层进行操作。



❶从头发开始进行操作，将“原稿”图层删掉，重新建立“头发”图层组，在里面设置新的图层进行上色。

❷使用“魔棒”工具，选取头发部分，喷涂蓝色。

❸“魔棒”工具无法圈定的部分使用“选择笔”拉伸选区，将头发全部喷涂为蓝色。

❹选区设定好后，在“头发”图层组中建立“图层3”，使用喷枪进行颜色喷涂。

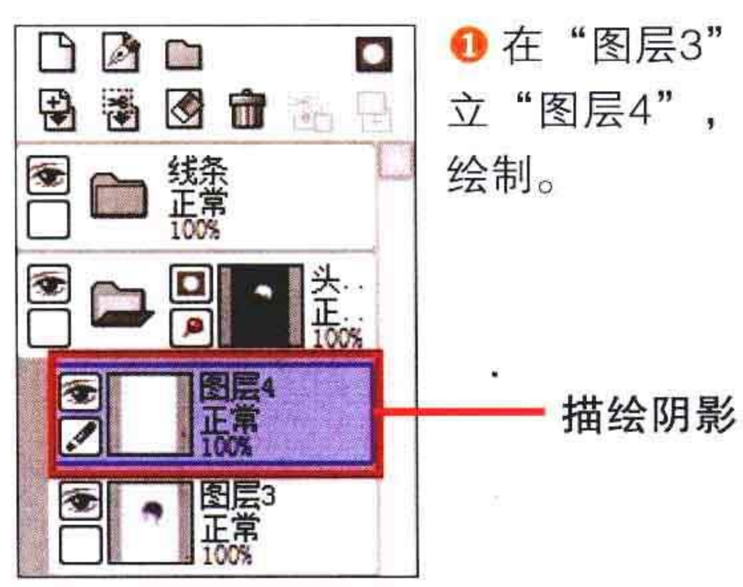
❺ 将设定好的选区存入“头发”图层组中。在选区有效的状态下，选择“头发”图层组，然后点击“新建图层蒙板”。

❻ 建立图层蒙板后，如上图所示，选区就会在图层组中呈现出来。

重点提示

在绘制过程中，对图层组进行建立图层蒙板操作的话，可以对图层组内的所有图层进行指定范围的喷涂和绘制，非常便于颜色绘制和画线修正操作。

④ 使用新建的图层蒙板，给头发上色。



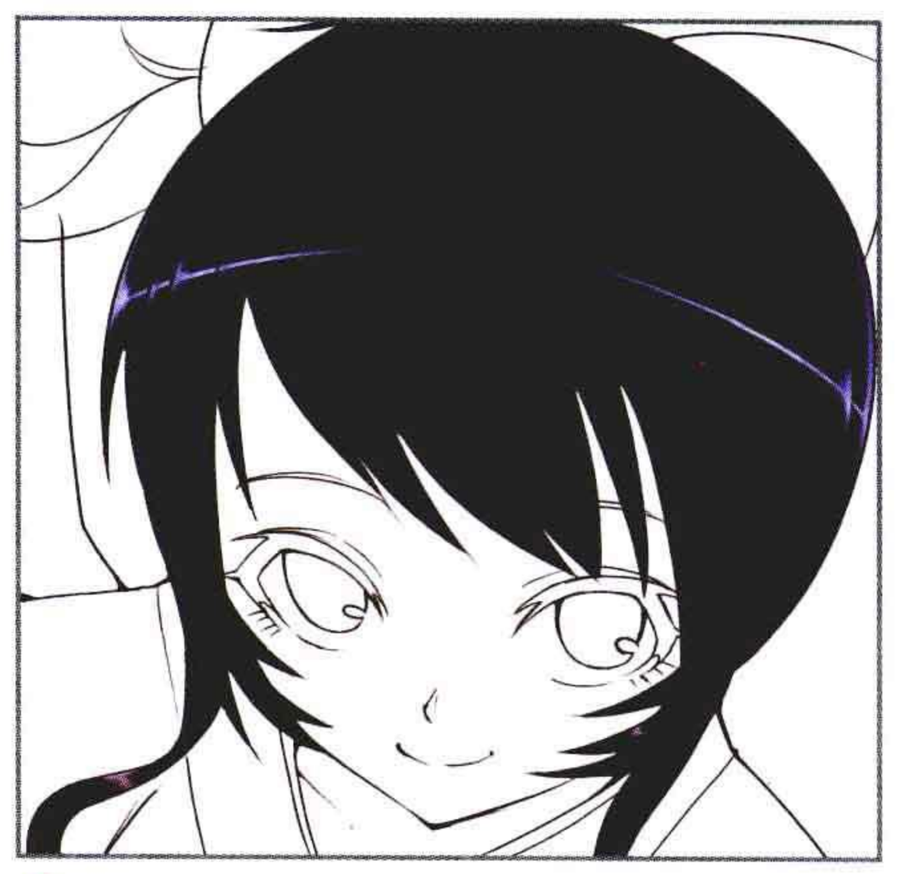
❶ 在“图层3”的上面建立“图层4”，进行阴影绘制。

❷ 用“喷枪”笔刷给阴影部分喷涂比底色更深一些的颜色，然后用“水彩笔”进行模糊处理。

❸ 将阴影部分再加一层深色，加强一下效果。

❹ 新建一个混合模式为“正片叠底”的图层，用“水彩笔”笔刷对整体进行淡化晕染处理。

❺ 再新建一个混合模式为“发光”的图层，用“喷枪”笔刷绘制光线折射的感觉，然后用“水彩笔”进行模糊处理。



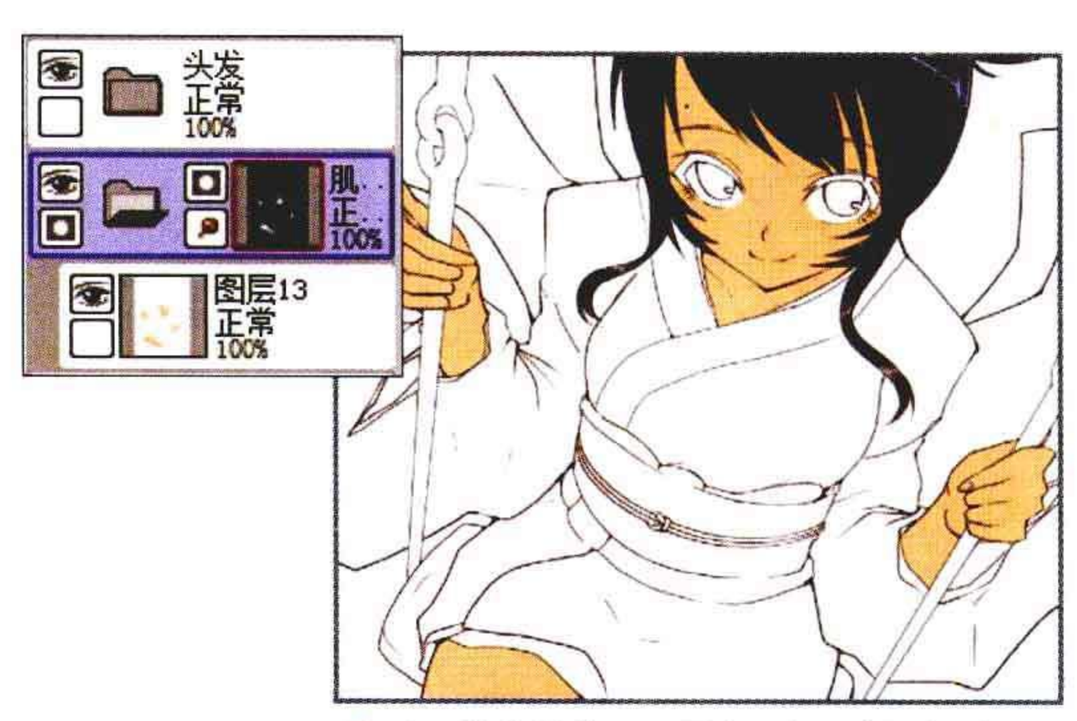
❻ 之后再新建一个图层，用“水彩笔”笔刷从下至上给头发加入黄色系的渐变效果。

❼ 重新建立“头发2”图层组，按照上述方法，设定选区→喷涂底色→阴影绘制→加入高光的步骤绘制两条飞舞的发梢，这样头发的绘制就算基本结束了。

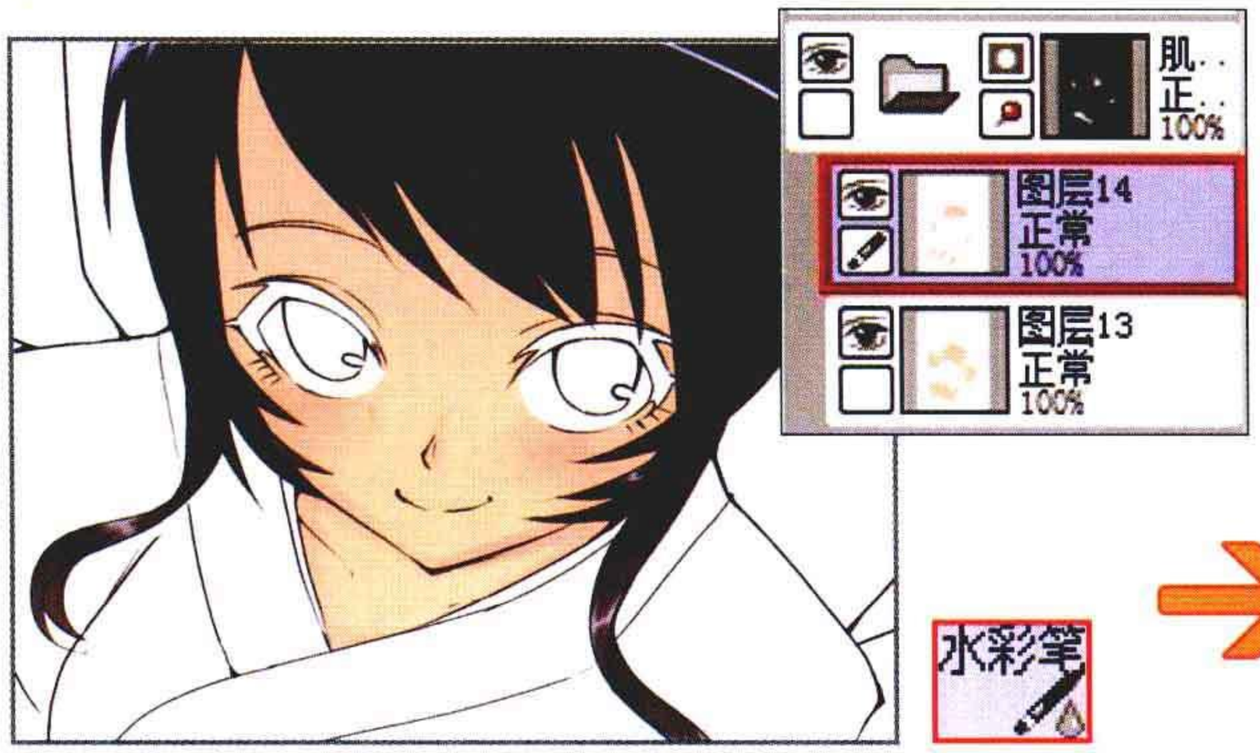
❽ 最后建立新的“头发”图层组，将“头发”和“头发2”图层放入其中，进行管理。

⑤ 参照头发的绘制方法，设定选区，给肌肤和眼睛上色。

❶ 绘制肌肤时也和头发一样，建立图层组，设定选区进行操作。细节部分也比较多，因此可以使用“选择笔”进行拉伸锁定。

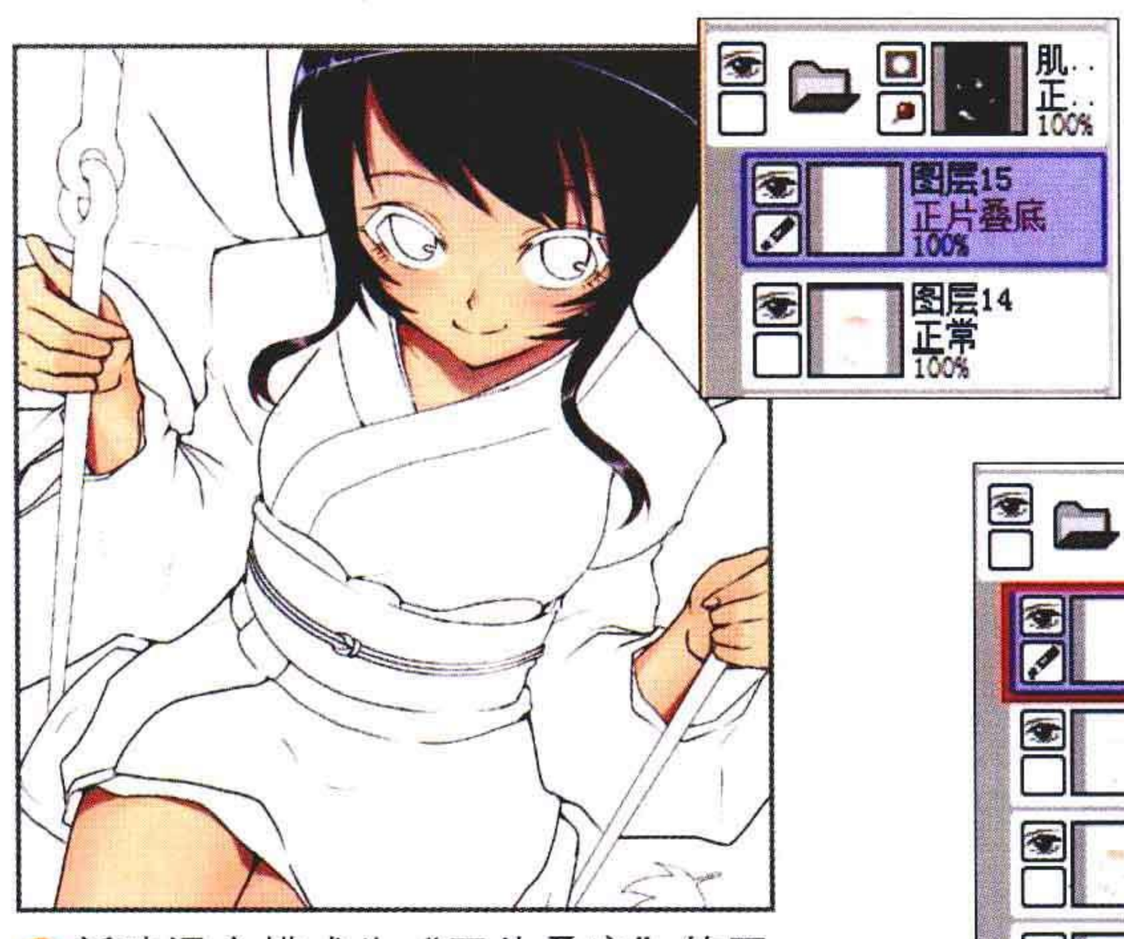


❷ 在“肌肤”图层组中，设定选区进行底色喷涂。

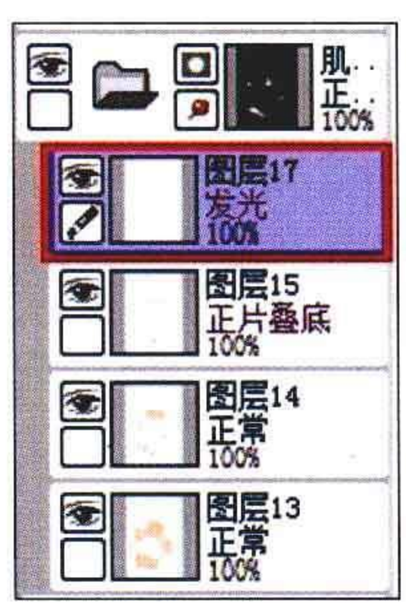


❸ 建立新的图层进行阴影绘制，选用比底色略微红一点的颜色，使用“水彩笔”笔刷一边晕染一边柔和绘制。

❹ 为了让夹杂的红色更加柔和，可以点击“滤镜”→“色相/饱和度”进行适当调节。

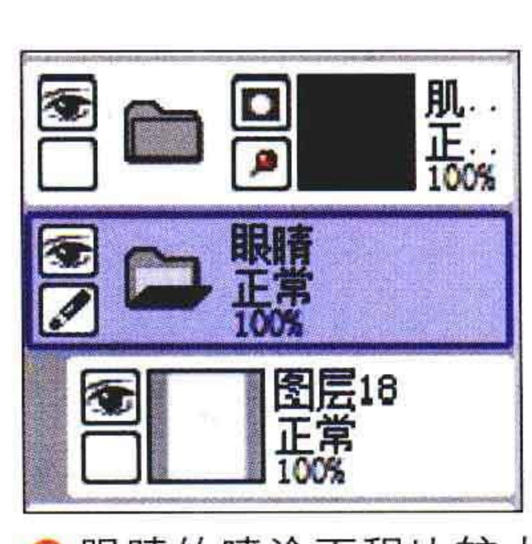


❺ 新建混合模式为“正片叠底”的图层，绘制“头发和脖颈处的阴影”，采用的是正片叠底形式，因此上一步绘制的阴影也会呈现出来，整体感觉会比较自然。



❻ 再建立混合模式为“发光”的图层，加入高光部分，特别是脸颊和嘴唇部分的闪光要仔细绘制。完成后整个肌肤的上色就算结束了。

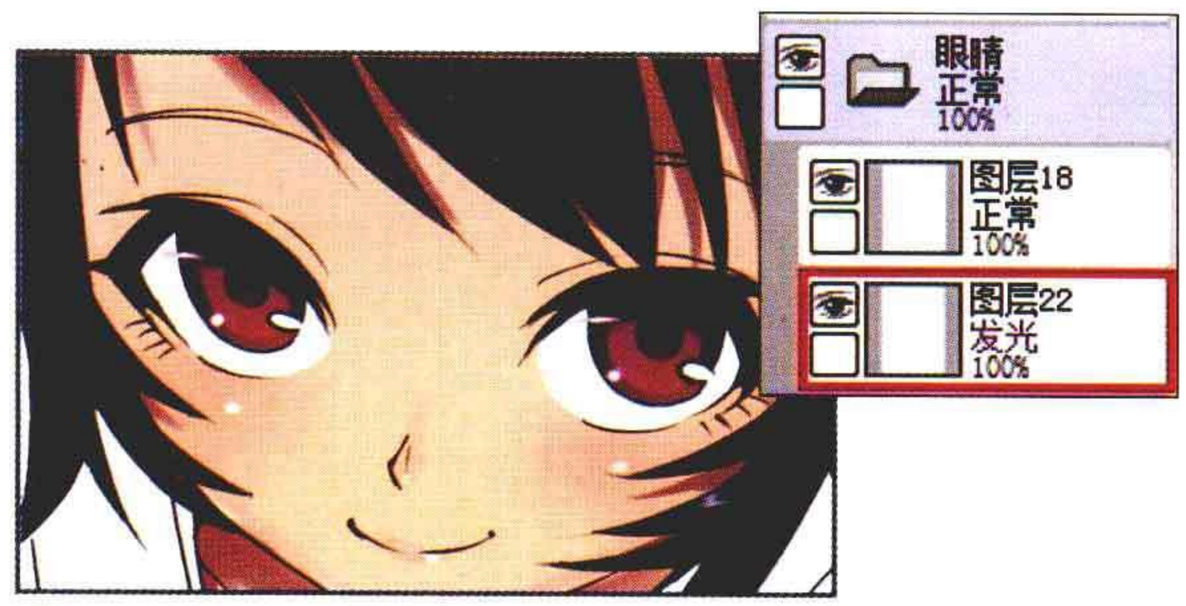
❼ 肌肤绘制完毕后开始给眼睛上色。操作方法基本和上面一致，首先设定选区进行底色喷涂。



❽ 眼睛的喷涂面积比较小，部位也比较少，因此不需要建立图层蒙板。

❾ 在底色图层上面建立新的图层，绘制瞳孔等细节部分。

❿ 眼睛的下半部分使用黄色进行晕染绘制，营造立体感。



⓫ 建立“发光”图层，加入高光部分。

⓬ 在白眼球旁边加入睫毛的阴影部分。

⓭ 这样除了衣服以外，其他的部分就绘制完毕了。

重点提示

绘制眼睛时，一定要注意眼球的圆弧感觉，通过加入颜色的渐变效果，绘制睫毛的阴影等，营造眼睛的立体感和闪烁感。

⑥ 接下来给和服上色，和上述操作方法一样，首先设定选区，然后绘制底色后再加入花朵状的图案纹理。

❶ 和之前的操作一样，建立专门的“和服”图层组，使用“魔棒”和“选择笔”进行选区设定。

❷ 选区设定完毕后，进行底色喷涂。

❸ 在“底色”图层上面，建立“阴影1”图层和混合模式设为“正片叠底”的“阴影2”图层，进行阴影绘制。

混合模式 正片叠底

❹ 绘制阴影和褶皱部分时，注意和服的材质是属于比较厚实感觉的。

❺ 使用“水彩笔”笔刷，采用渐变色的效果，晕染绘制阴影。

❻ 注意不要漏掉搭在肩头的头发的阴影部分。

❼ 准备绘制和服的图案部分，为了不影响“阴影1”“阴影2”图层的效果，将“花纹”图层的模式设为“正片叠底”或者“发光”后进行绘制。

描绘和服花纹的图层

❽ 为了突出和服的颜色效果，在“花纹1”图层的底色中加入更加深一些的红色，形成颜色深度的渐变递增效果。

❾ 单独一个颜色的渐变效果会显得比较单调，因此建立“发光”模式的“花纹2”图层，加入黄色的渐变效果。

❿ 建立“花纹3”图层，将不透明度下调到85%，仔细绘制和服上的花朵图案。

⓫ 均匀仔细绘制完毕后，结合整体感觉调整图案的色调。

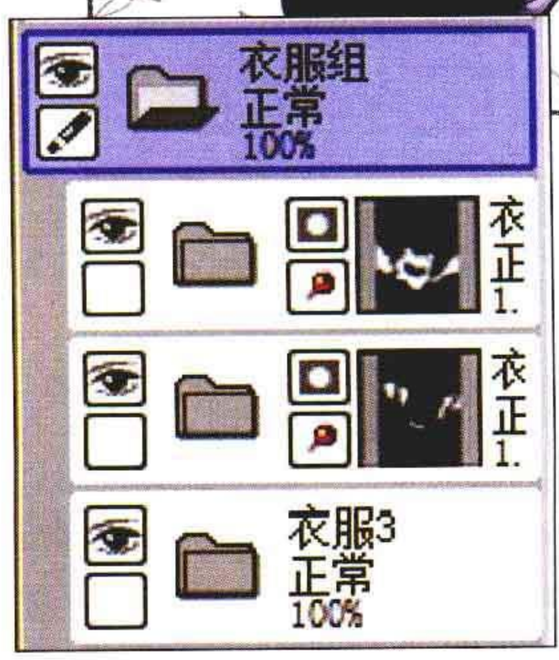
⑬ 注意细节，仔细绘制腰带上的花纹和图案。

⑫ 和服的腰带部分，也要注意明暗对比，进行颜色的渐变处理。

⑭ 最后绘制头饰和袜子，整个衣服的绘制就算结束了。

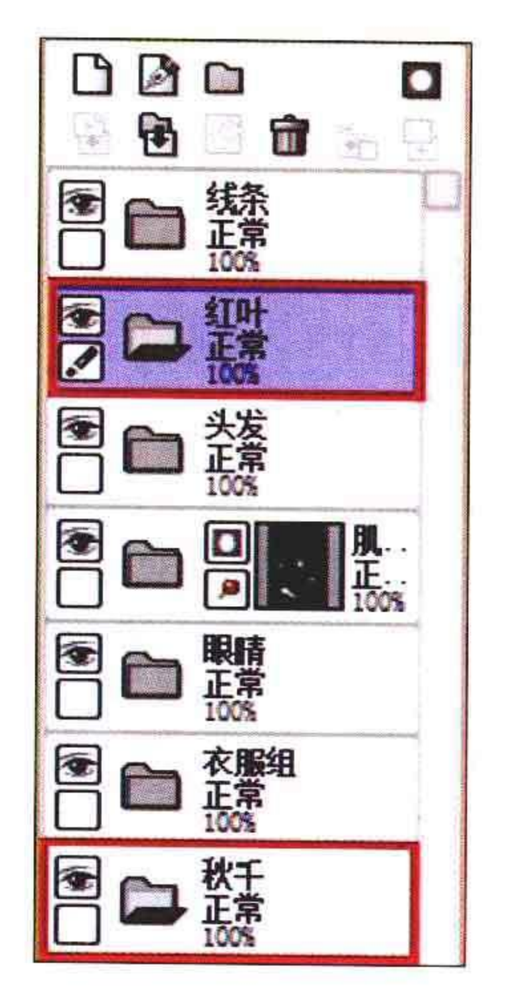
发饰使用与和服同样的颜色进行上色。

注意袜子的光泽质感。加入高光时要与大腿的高光位置统一。



⑮ 衣服绘制完毕后，将所有图层整理为3个“衣服”图层组，进行管理。

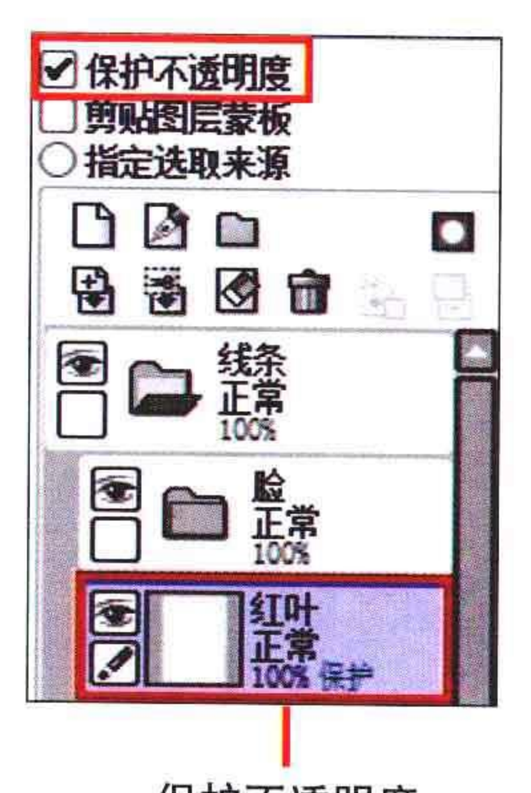
⑦ 调整色调，使用“喷枪”和“水彩笔”绘制背景。



❶ 绘制背景中的红叶和秋千。和之前一样，注意将图层组整理好之后再进行操作。

❷ 在整个画面层次和布局上，“红叶”部分位于人物的前面，“秋千”位于人物的后面，因此图层设置上也要按照这个顺序来建立。

❸ 设定选区后给秋千和红叶喷涂底色，然后绘制色差处和阴影部分。



保护不透明度

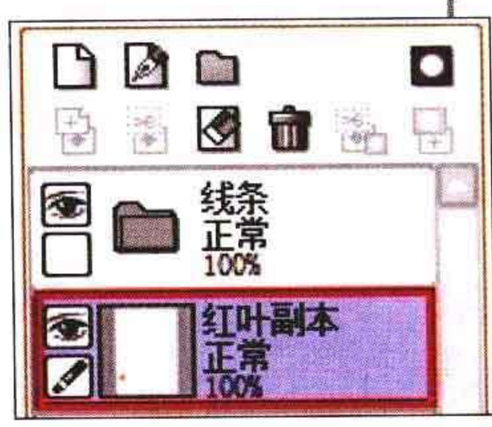
❹ 结合底色色调，调整画线的颜色，注意将“红叶”的画线图层勾选“保护不透明度”。

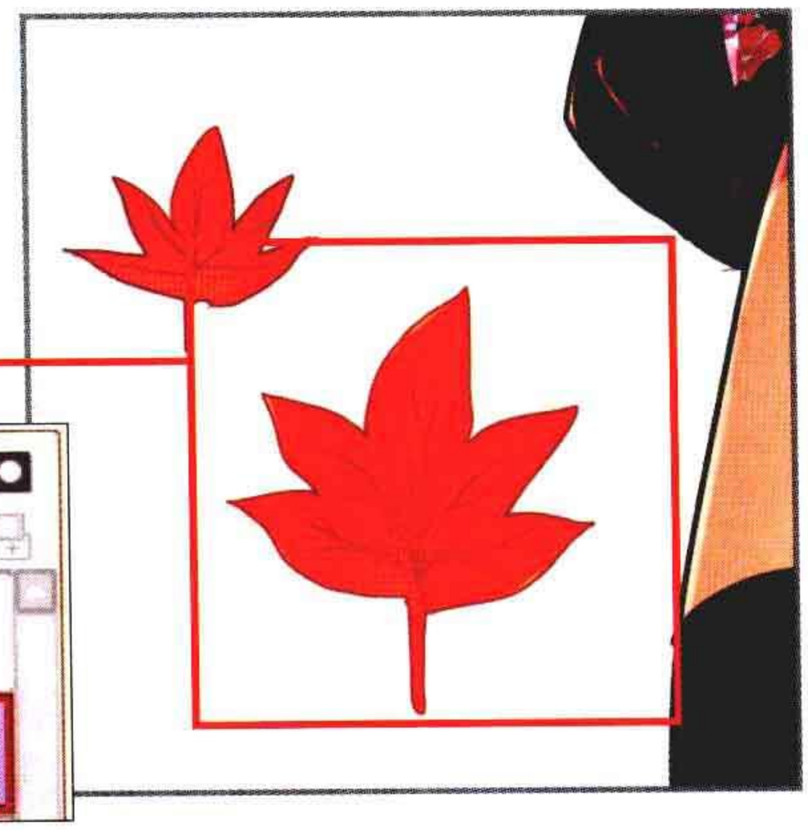
❺ 选择保护不透明度的话，只有被绘制的线条会发生颜色变化，因此可以使用笔刷工具随意调整画线颜色。

❻ 为了融入背景色中，将红叶的画线颜色调整为橙色。

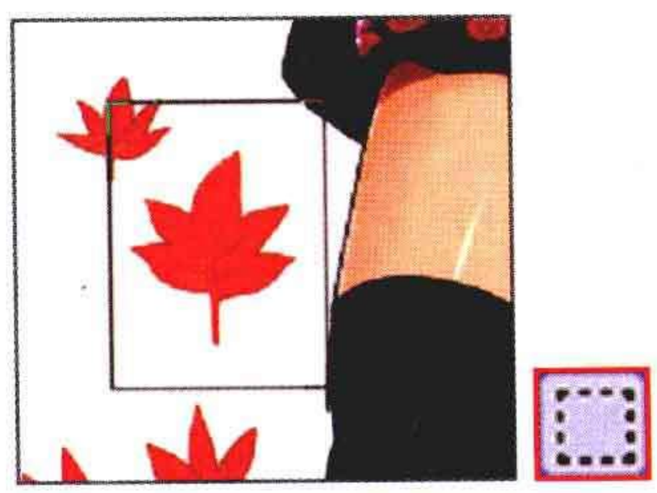
❼ 除了阴影部分，还要在叶脉处加入高光，让树叶呈现栩栩如生的艳丽感。

❽将绘制的红叶全部喷涂完毕后，感觉叶片的数量有点少，按照以下方法可以复制增加一些。



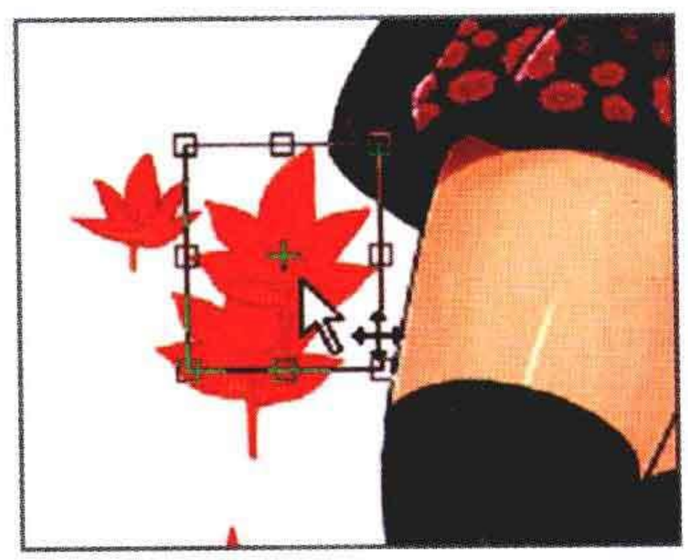


❾首先建立“红叶副本”图层，绘制一片树叶。



❿然后用“选择工具”选定刚才绘制的红叶。

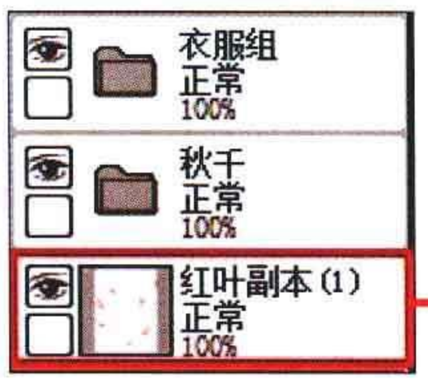
⓫依次点击“编辑”→“复制”→“粘贴”。



⓬粘贴成功后，就会在原来绘制的红叶上面新增一个红叶图层，然后再使用“选择工具”，将红叶粘贴到想要增加的地方即可。

⓭“选择工具”可以将图像放大缩小或者回转变形，可以一边调整不同的姿态一边随意粘贴在画面上。

⓮注意调整红叶的朝向、姿态和距离，增加画面的流畅性和写实感。



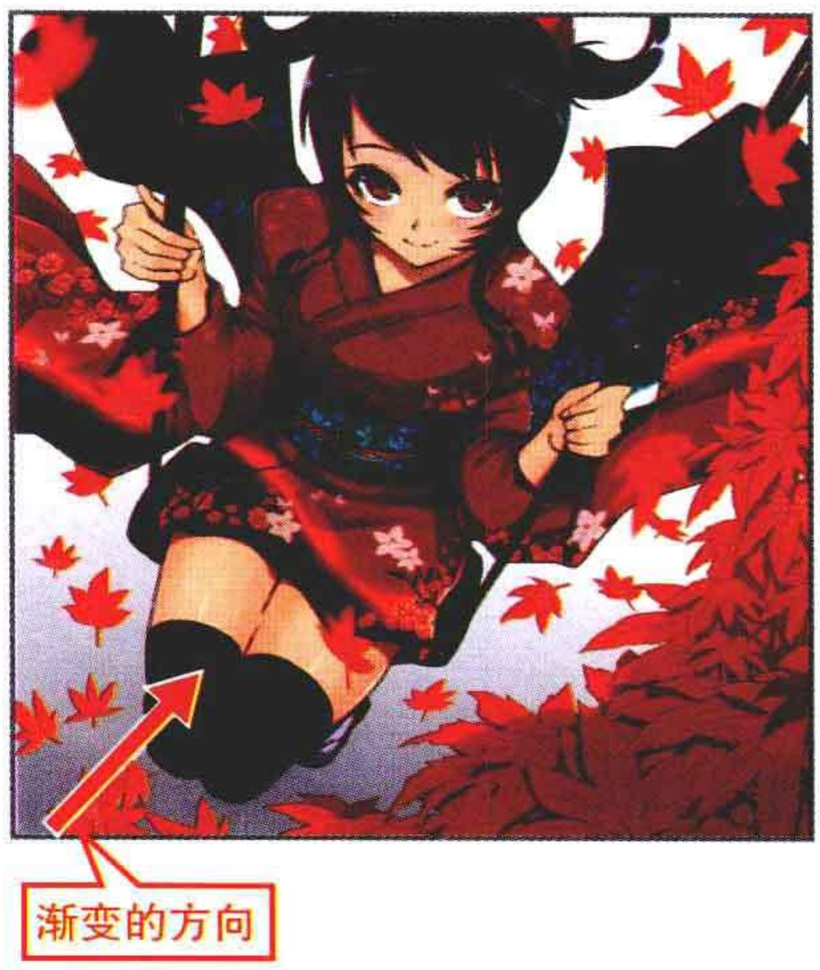
⑮ 在复制红叶时，也要注意图层的位置顺序，例如想要放到人物前面，就需要在画线上面设置图层；想要放在人物和秋千后面，就得在下面设置图层。

⑯ 将眼前离画面较近的红叶进行模糊处理，营造出远近的层次效果。具体方法是使用“模糊笔”对想要模糊处理的部分进行喷涂。

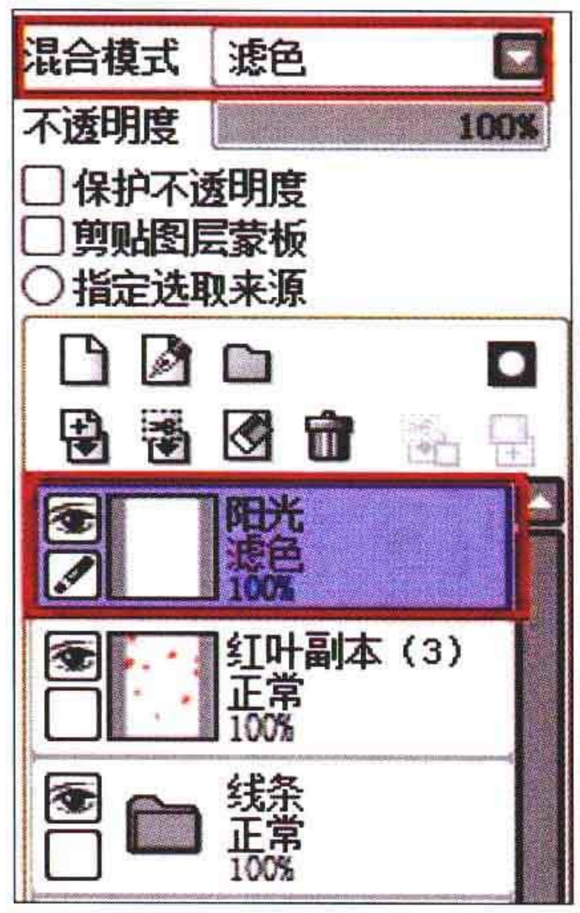
⑰ 在“红叶”图层组上面，新建一个图层，勾选“剪贴图层蒙板”以免颜色溢出。

⑱ 将红叶图层改为“正片叠底”模式，加深树叶密集部分的颜色，整个背景绘制就结束了。

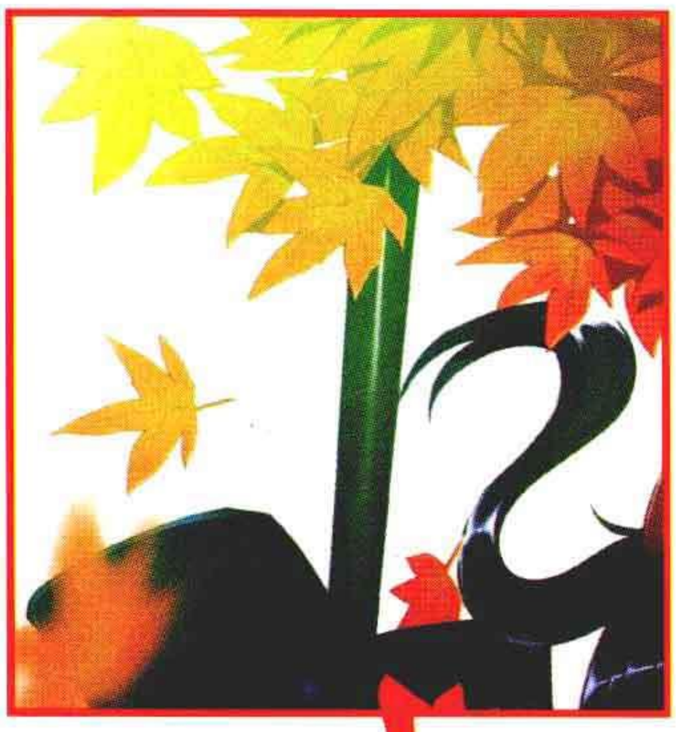
⑧ 补充加入高光等，对画面进行整体调整，完成作品。



❶ 腿部颜色比较单调，在最下面建立“阴影”图层，用灰色对袜子进行渐变处理，丰富色彩感。



❷ 为了更加体现阳光照射的感觉，在最上面建立混合模式为“滤色”的“阳光”图层。



❸ 然后在画面的左上角和脸庞周围，使用“水彩笔”笔刷绘制淡淡的照射光线。

重点提示

图层的混合模式中，“滤色”比“发光”更能反映颜色的效果，因此，绘制阳光等图像时，更适合使用“滤色”模式。图层的各个模式分别都有自己的特点和优势，在绘画时要注意灵活使用。

❹ 由于在上面绘制了阳光，因此作为呼应，在下面加入部分阴影。为了淡化整个画面的色调，在最上面建立混合模式为“正片叠底”的图层。

❺ 在上一步中建立的图层中，用“水彩笔”笔刷晕染一下颜色。

检查！服装造型和装饰品

本篇作品衣服的亮点在于短款和服和长筒袜的搭配，脚部也与上面的和服相呼应，给主人公穿着了木屐。

整部作品将现代女孩的活泼可爱与传统和服的优雅端庄完美结合在一起，属于插画中非常特别的绘制作品。

另外发髻上的蝴蝶结也更加突出了女孩的活泼可爱，而且颜色也是和服装呼应的红色色调。

作品完成！

❻ 最后进行细节的修正和整体色调的调整后，整个作品就完成了。

作品

3 聚会的魔法少女

绘画 / 文章：安娜

作品解析与操作指南

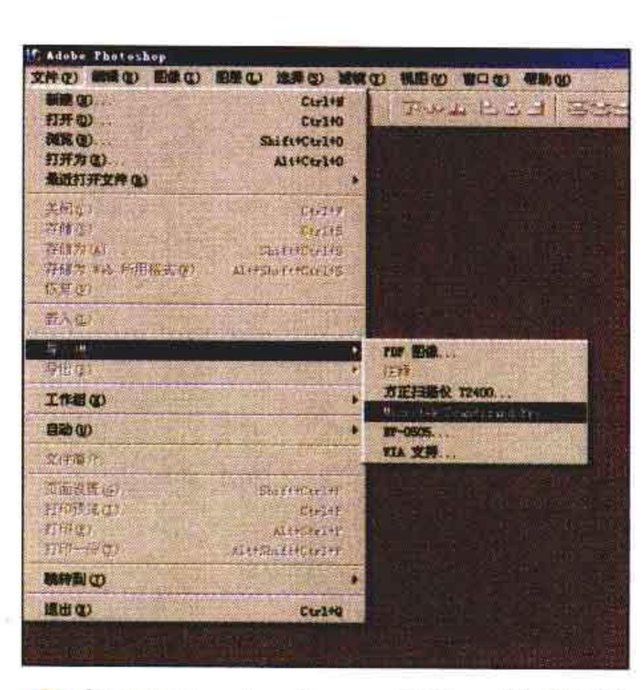
本篇的主题是魔法少女，因此在画面中设计了装满星星的魔法瓶，形状奇特的魔法树枝等现实世界中不存在的物体。上色方面主要使用“喷枪”笔刷，打破平板呆滞的感觉，突出画面的立体感。全篇的重点是充分营造魔法世界的神秘感。

☆使用软件：SAI/Photoshop 7.0　OS：Windows XP

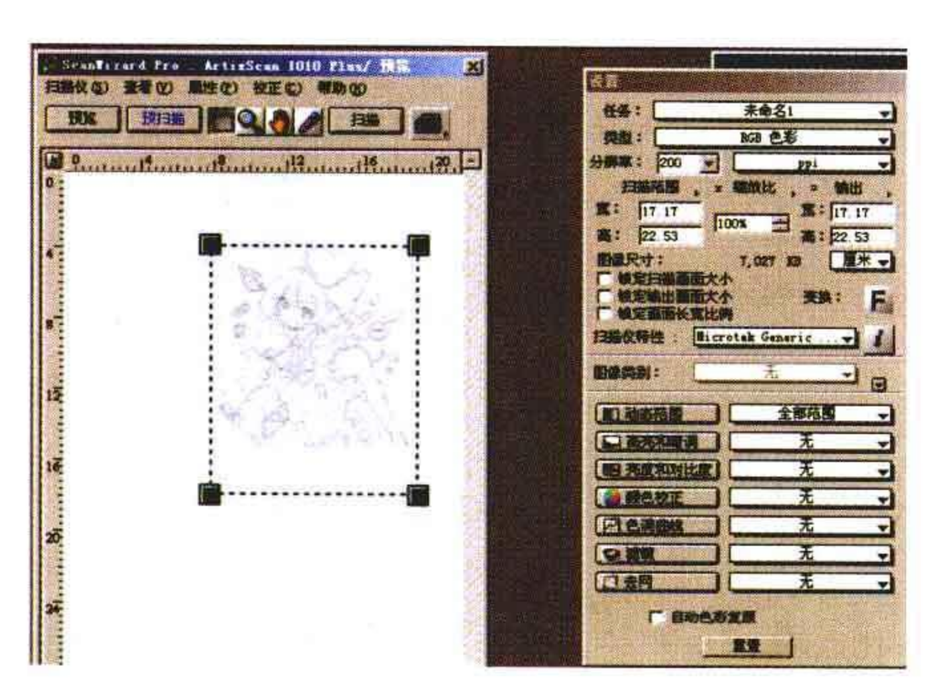
构思好题材和布局后开始作画吧～

① 确定题材和布局后，绘制草图，打开电脑进行操作。

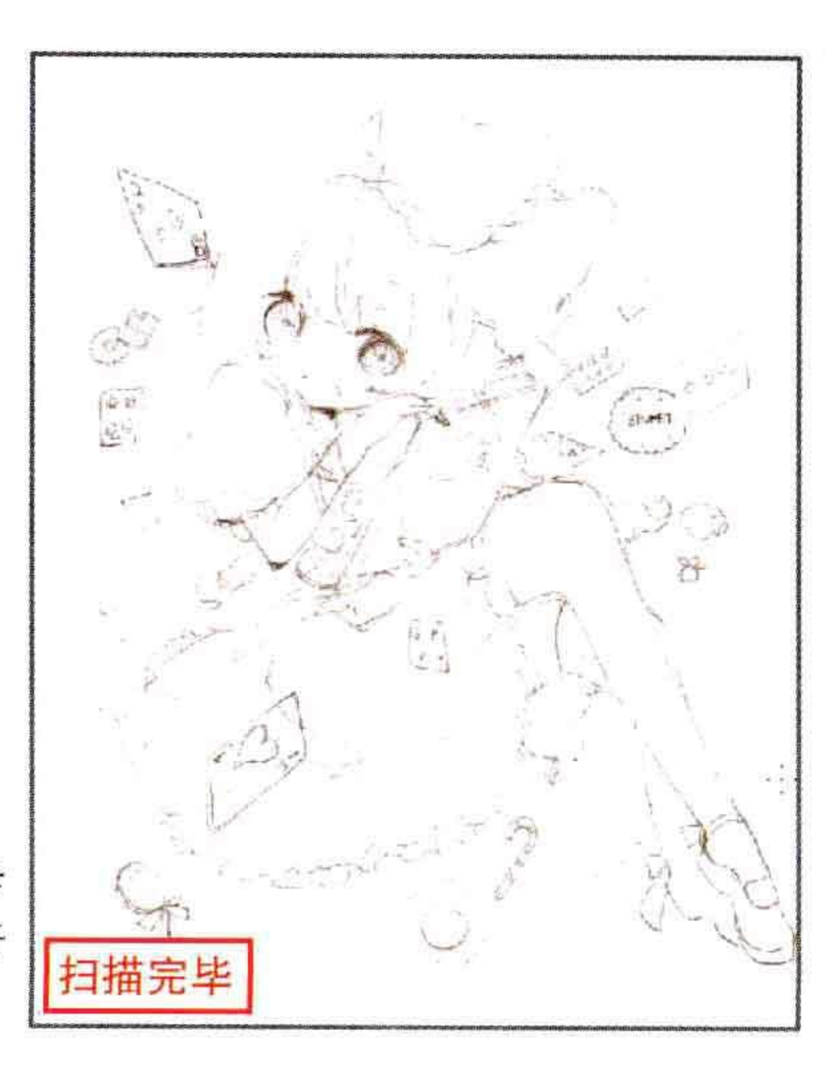
❶ 将大致感觉手绘成草图，尽量使用笔芯柔软的B或者HB铅笔，以免留下橡皮擦的痕迹。



❷ 打开Photoshop 7.0，从菜单中点击“文件”→“导入”，读取草图文件。

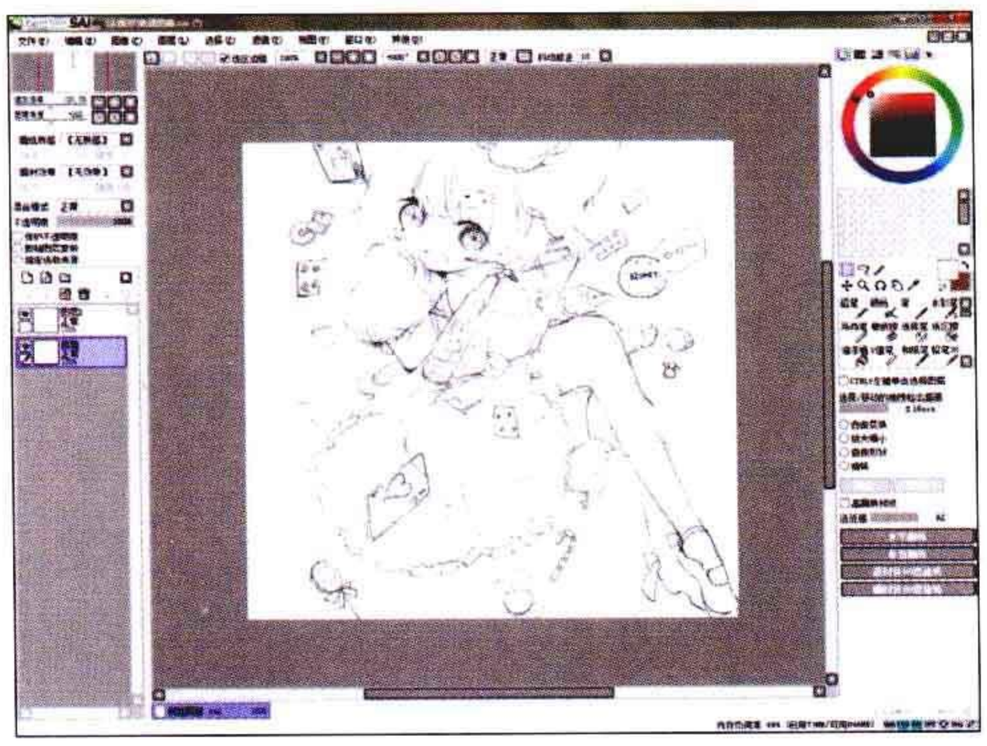


❸ 选定需要的选区，点击“扫描”键。

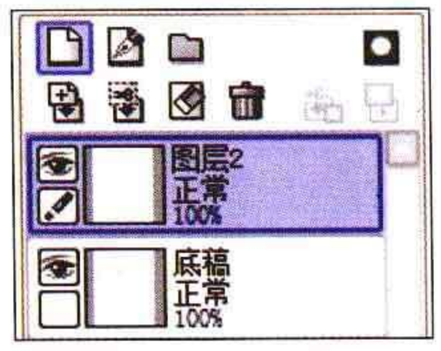


❹ 文件扫描成功。如果有需要修正或者添加的地方可以重新进行绘制。

② 用 SAI 打开 Photoshop 7.0 中保存的文件，进行线条勾画。

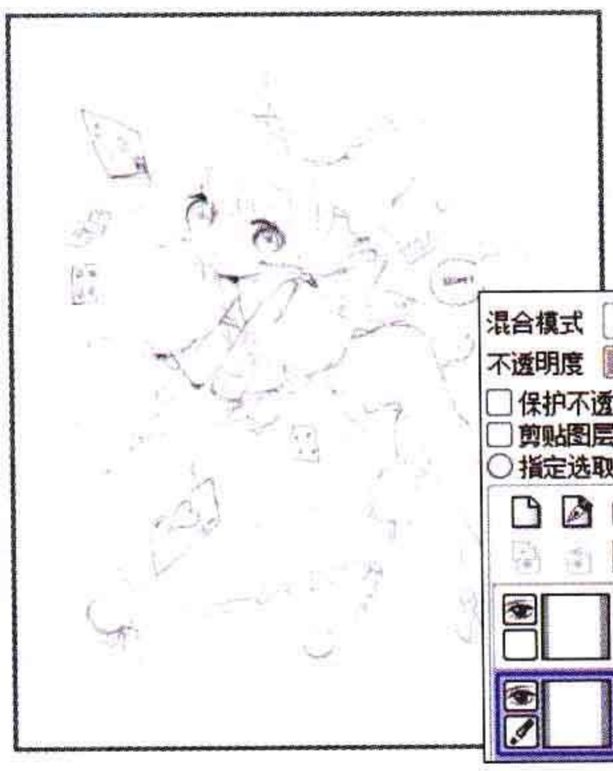


❶ 打开SAI软件，将Photoshop 7.0中扫描的草图在SAI中打开。

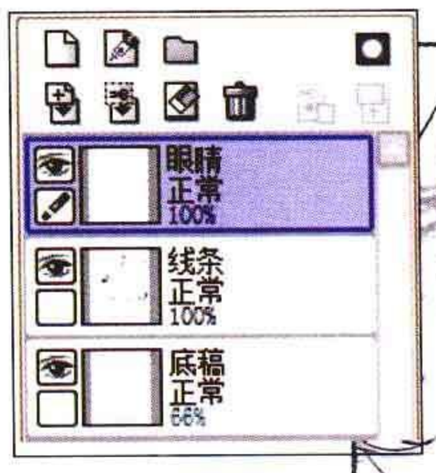


❷ 在“底稿”图层上面新建一个图层，进行线条勾画。

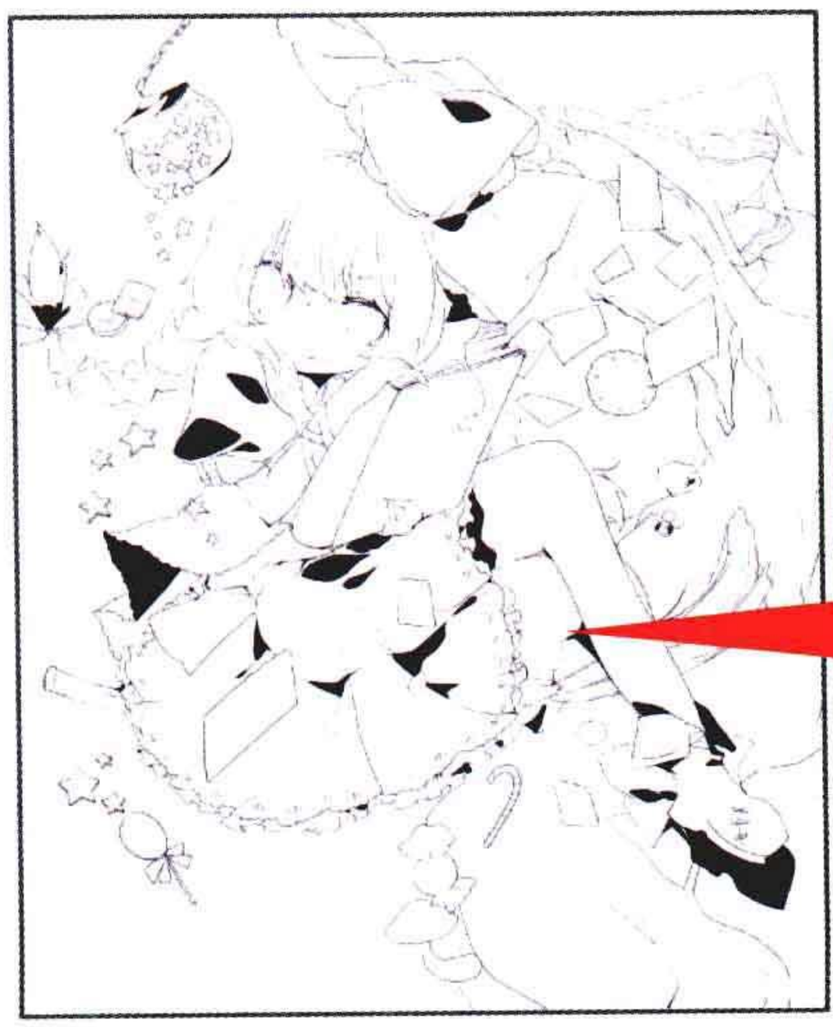
❸ 线条勾画使用“铅笔”笔刷，笔刷直径设为2.0pixel。



❹ 将“底稿”图层的不透明度下调为50%左右，以保证可以清晰地看到勾画的线条。

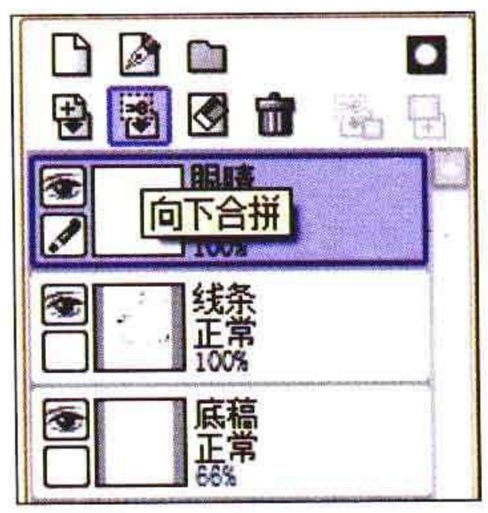


❺ 眼睛以及脸部轮廓的细节较多，需要多次修正，为了避免影响其他线条可以单独设立图层，进行绘制。



❻ 装饰物和背景单独建立图层进行线条勾画。

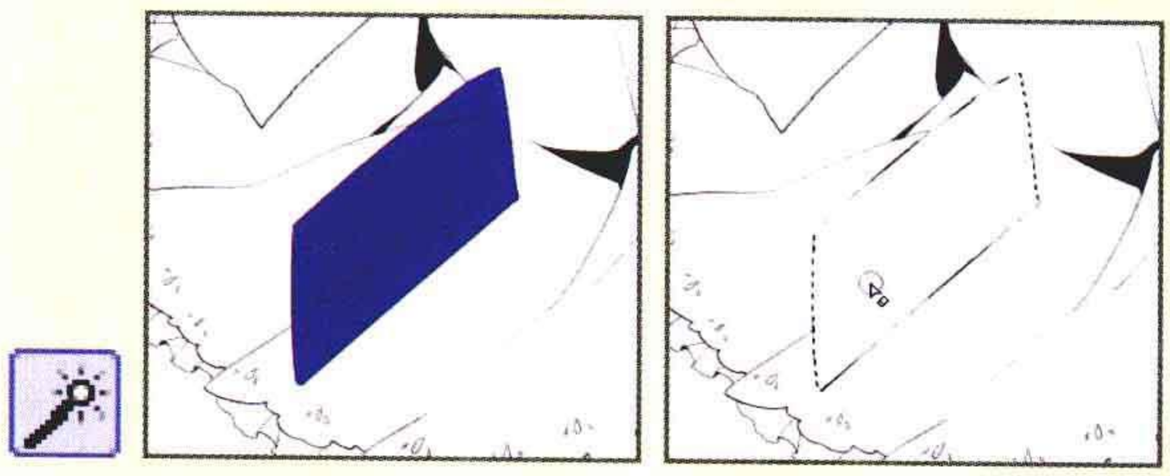
❼ 将阴影部分涂黑。



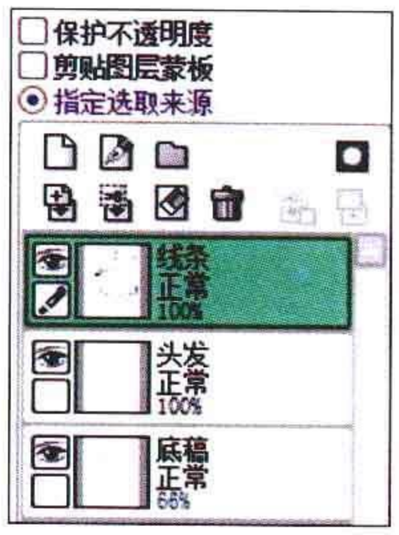
❽ 整个线条勾画结束后将分开的图层合拼在一起，组成完整的线条图。

重点提示

人物前面的装饰物在补充勾画线条时，为了便于修正，最好单独建立图层进行操作。点击魔棒工具，选取指定范围，不需要的线条点击“编辑”→“剪切”进行修正。



③ 喷涂色块，将各个部分分别建立图层，大致颜色确定后进行喷涂。



❶ 将画线图层勾选“指定选取来源”。

❷ 使用“油漆桶”工具，选取抽取模式设定为“透明部分（精确）”，选区抽取来源设定为“指定为选取来源的图层”。

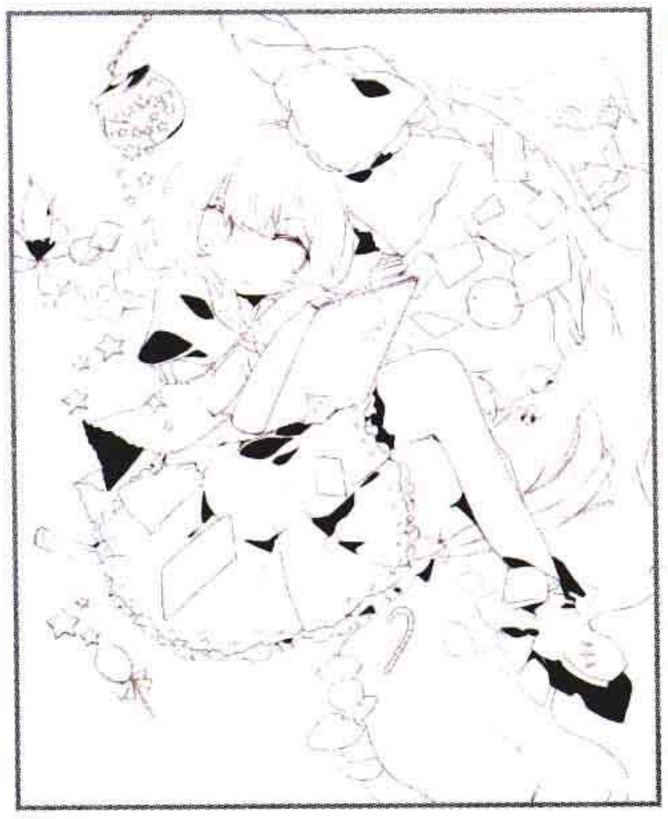
❸ 从面积大的色块开始上色。

❹ 使用“油漆桶”喷涂完大色块之后，再用“铅笔”笔刷绘制发梢等细节部位。

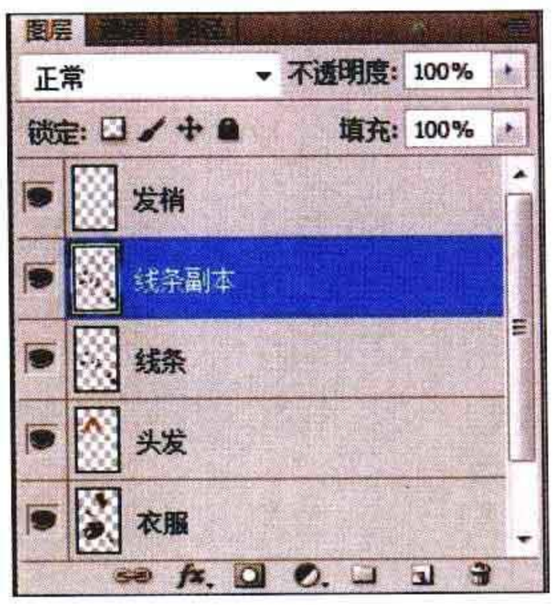
❺ 为了防止颜色漏涂，准确区分各个部位，肌肤以及白色部分可以先用橘黄等深色喷涂，后面再行调整。

❻ 将飞舞的发辫也涂上颜色后整个底色喷涂就完成了。

④ 转到 Photoshop 7.0 软件，对线条进行模糊处理，营造蓬松的氛围和效果。

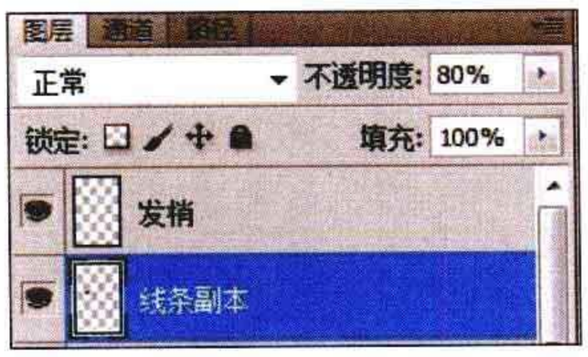


❶ 将各个部位分别建立图层，为了确认进行模糊处理后的效果，暂时将“线条”和“背景（白色部分）”以外的图层隐藏起来。

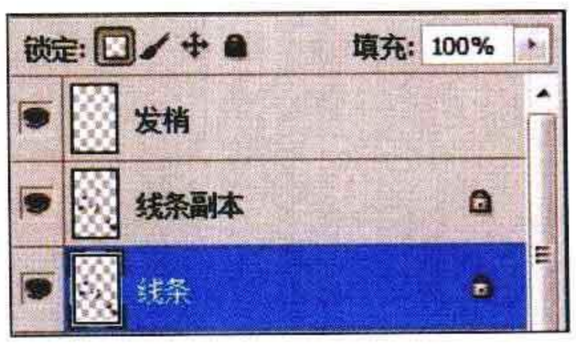


❷ 复制“线条”图层，建立“线条副本”图层。

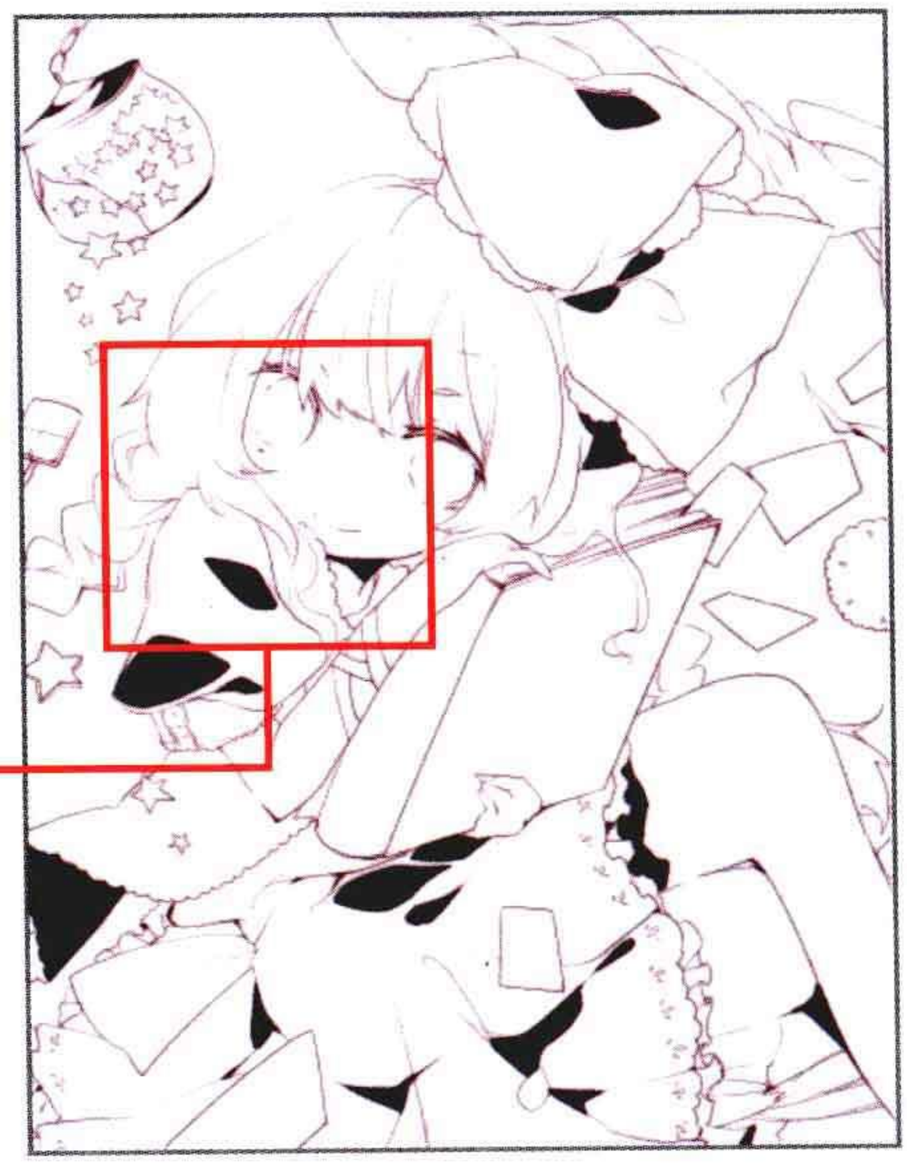
❸ 将“线条副本”图层选择菜单栏的“滤镜”→“模糊”→“高斯模糊”，半径设为3.3pixel。



❹ 降低图层的不透明度，调整模糊的效果。



❺ 将“线条”图层和“线条副本”图层勾选“锁定透明像素”，调整线条的颜色。



❻ 在菜单栏里点击“编辑”→“描边”调整线条的颜色，提升画面的柔美感，让整个色调更加融合统一。

⑤ 接下来进行上色操作，各个部分的上色方法基本是一样的，先从头发开始操作。

●首先介绍几种 Photoshop 7.0 版本常用的笔刷：

13像素喷枪笔刷

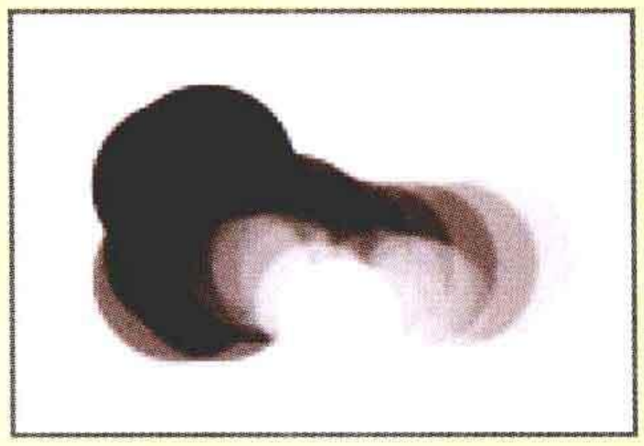
主要用来上色，可以很自然地将周围的线条融合起来，营造很润泽的效果。

300像素喷枪柔边笔刷

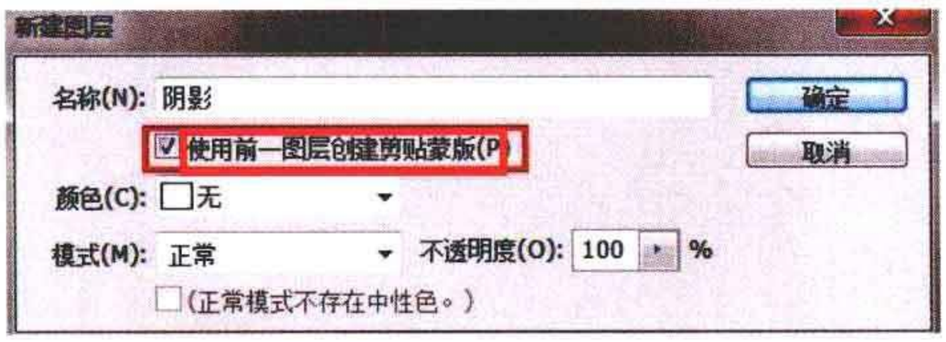
晕染效果非常好，因此最适合营造渐变的效果，另外在加入高光时也会使用柔边笔刷。

19像素尖角笔刷

一般用来雕琢细节部分，譬如小装饰品或者眼部周围的细小部位等。



另外，例如上图，喷枪笔刷根据用力不同，笔压不同，绘制出来的效果也会差别很大。



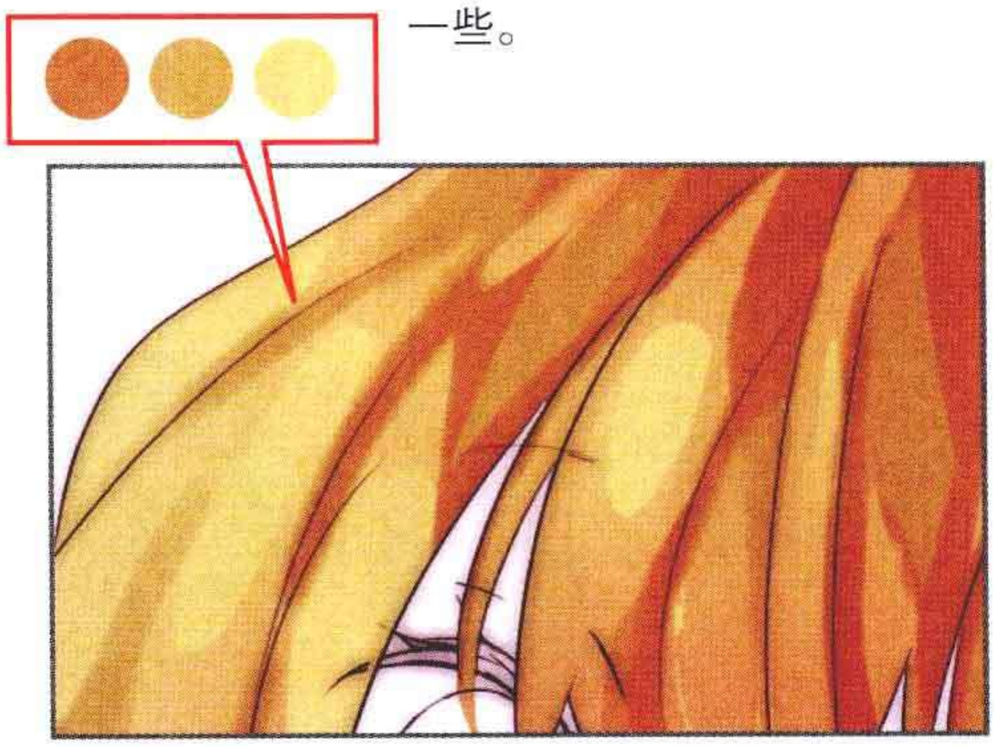
❶ 在底色图层上面新建一个图层，进行颜色绘制。给各部分建立图层时，注意勾选“使用前一图层创建剪贴蒙板”，这样可以避免颜色溢出，以防将颜色涂出底色范围。

※ 相当于 CS 中的“创建剪贴蒙板”功能。

❷ 头发是带波浪的小卷发，因此将线条稍微晕染一些，绘制出蓬松的可爱感。

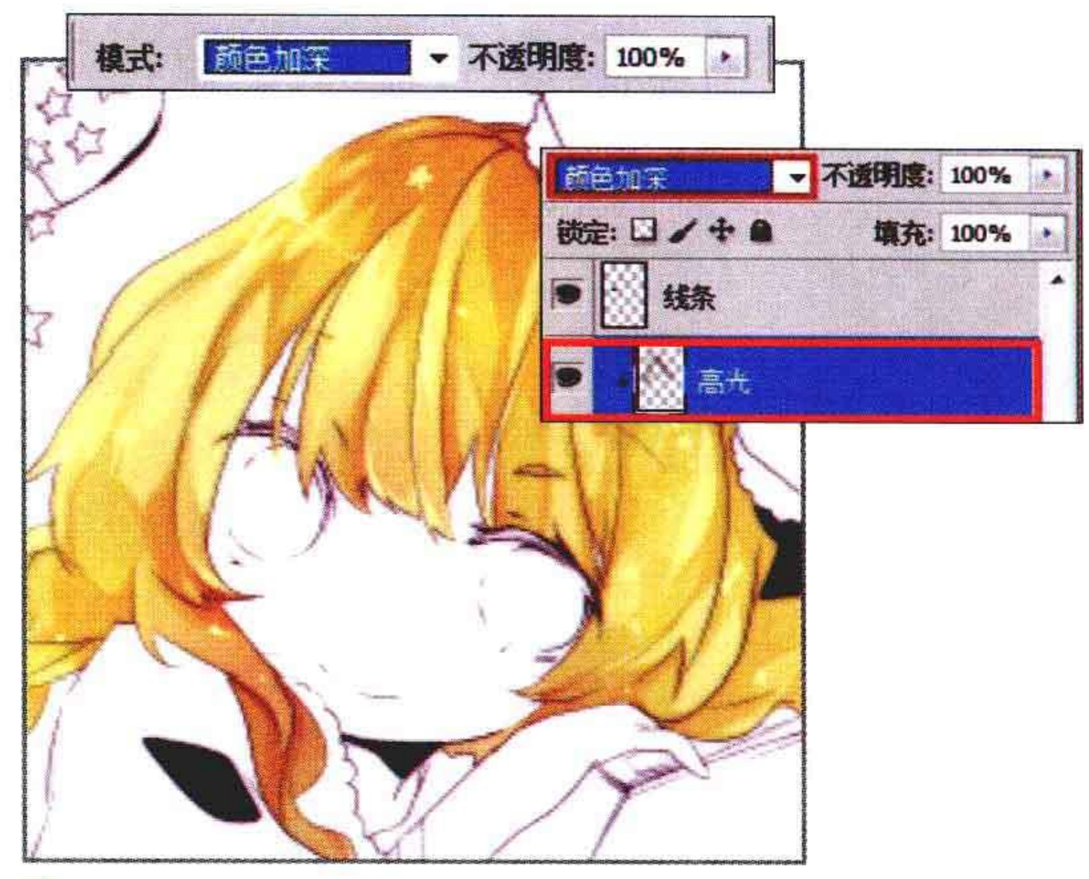
❸ 然后用深一点的颜色再涂一遍，让头发的立体感加强一些。

❹ 使用“喷雾笔”，将颜色调为渐变的感觉进行晕染。



❺ 头发的上色使用了黄色色系中的三种颜色。

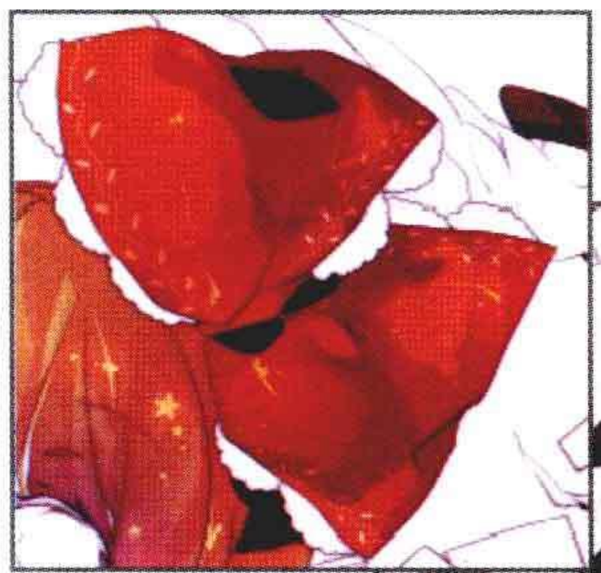
❻ 在“渐变”图层的上面，建立“星”图层和“光泽”图层，绘制头发上面的装饰闪光点。

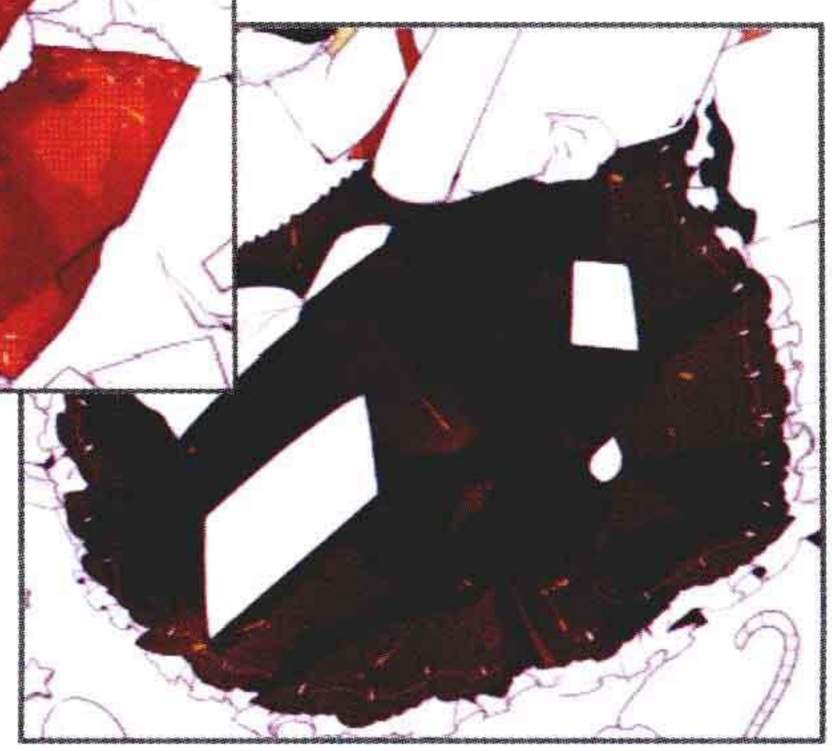


❼ “高光”图层的绘画模式和笔刷模式都设定为“颜色加深”。

❽ 头发整体的颜色过于偏黄，因此使用红色或者蓝色等不同的色彩掺杂其中，调整一下颜色的深度。

⑥ 给衣服等服饰上色，特别注意手中拿着的魔法书，需要通过粘贴纹理营造复古感。

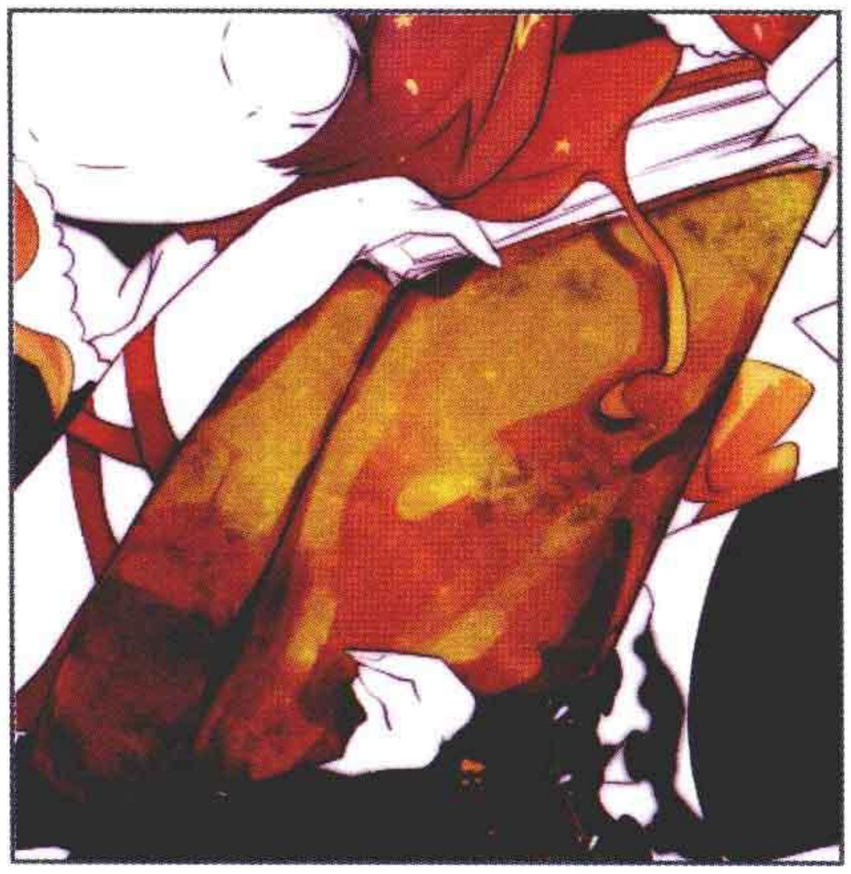


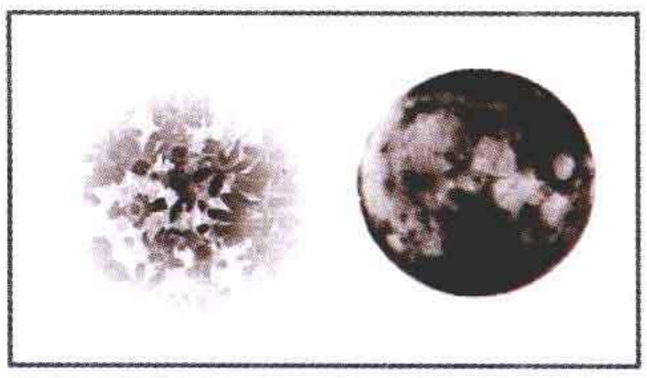


❶ 衣服和蝴蝶结等服饰在上色时注意材质的蓬松感。

❷ 腿部的袜子在上色时注意膝盖和脚踝处的突出部位颜色要深一些。

❸ 用线条来体现光泽感。



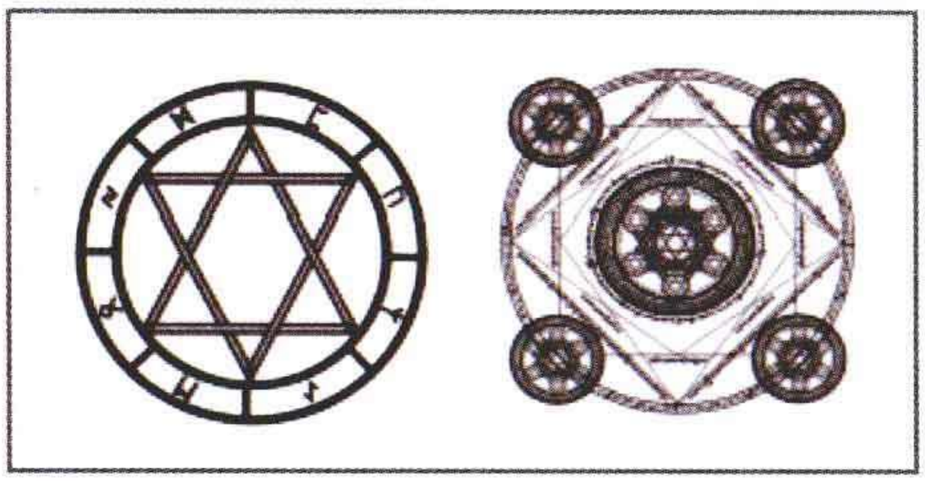


使用的材质笔刷

❹ 为了表现魔法书的复古感，使用柔边笔刷和带纹理的笔刷，将不透明度下调至40%左右，进行绘制。

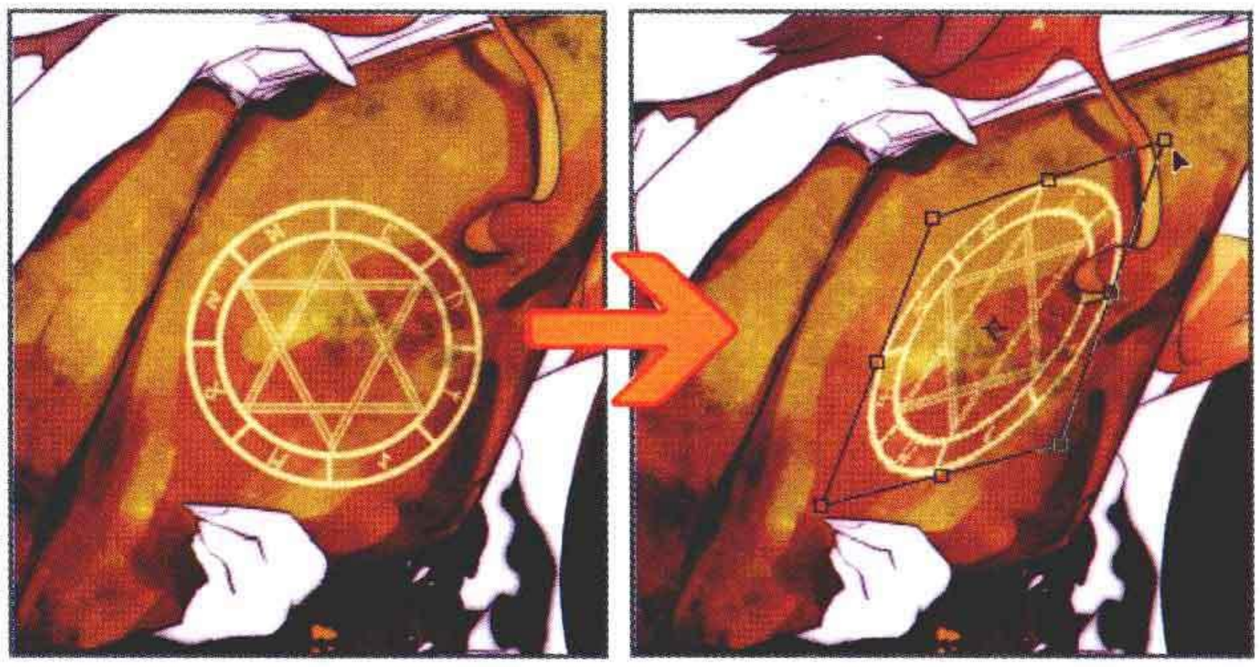
重点提示

Photoshop软件里的笔刷不止可以用来绘制图案和着色，还有很多笔刷带有纹理和图案，可以加以活用，本篇讲述的是Photoshop 7.0版本的笔刷，其他Photoshop版本中也有很多各式各样的笔刷可供使用。



❺ 魔法书上印刻的魔方阵图案，在网上下载之后，作为素材进行使用。

素材作者修老师的博客地址
http://syuu0622.blog18.fc2.com/



❻ 第1个图案想放在魔法书的正面，点击“编辑”→“变换”→“自由变换”，图案就可以调整为略微倾斜的感觉伏贴在正面了。

❼ 同样方法将第2个图案伏贴在魔法书的背面上。

❽ 可以下调不透明度，让图案和魔法书的色调融为一体，整个魔法书的上色就结束了。

⑦ 给肌肤、眼睛和小装饰物上色。这些部分整体采用明亮的色调，通过细致的描绘力争最大限度地展现女孩子的可爱感觉。

❶ 将眼睛的上半部喷涂深色，然后在中心位置用深色笔刷绘制小巧的椭圆瞳孔。

❷ 在眼睛的下半部加入几个阳光反射感觉的小圆圈。

❸ 最后加入高光，眼睛的绘制就结束了。

❹ 肌肤在上色时注意选择薄而透明的渐变效果。

❺ 嘴唇使用粉红色，脸颊使用夹杂粉红系的橙色，加入绯红的晕染部分，然后给脸颊和嘴唇添加闪光，呈现出超级可爱的女孩脸庞。

❻ 最后给整体肤色进行色调修正，达到最完美的效果。

❼ 添加绘制飞舞的发丝，给头发的整体造型带来活泼的感觉。

❽ 绘制魔法瓶、扑克牌等背景装饰物。扑克牌的图案只要参考资料随意绘制即可，只是要注意远近感观，营造图案印刷在表面上的感觉。

❾ 所有画线的颜色一致的话画面会显得僵硬呆板，因此在“画线”图层上面新建一个图层，勾选“使用前一图层创建剪贴蒙板”，将各个部位的画线颜色稍作调整。

❿ 这样整个人物的绘制就完成了。

⑧ 最后确定画面的整体基调，绘制背景，将人物放入可爱而又神秘的魔法世界中，呈现主题。

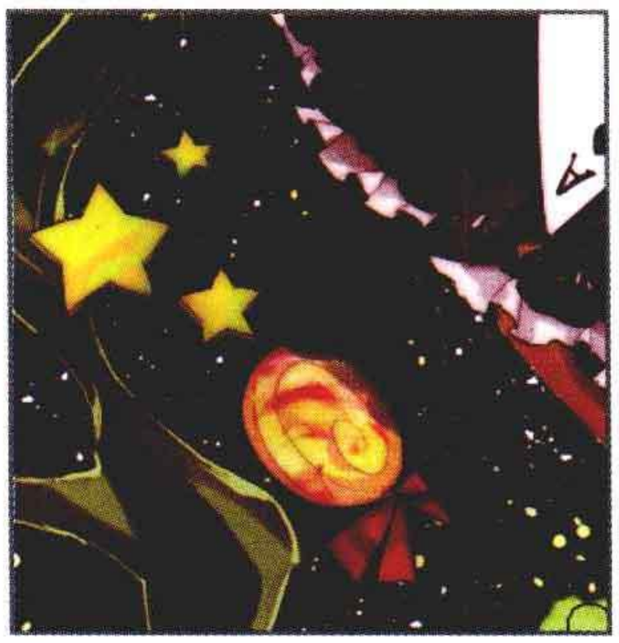
❶ 在绘制背景前，为了避免和之前的众多图层相混淆，重新建立一个图层组，进行管理。

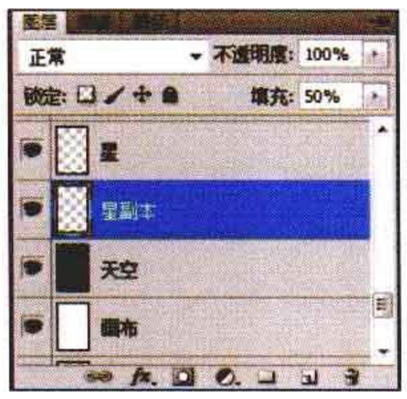
❷ 背景使用深褐色，先绘制星光夜空的感觉，然后在其中加入树木花草。

❸ 为了呈现魔幻感觉，将树木绘制成独特的形状，展示魔法世界的神奇。

❹ 花草使用特别设置的喷枪笔刷工具，搭配合适的颜色，绘制出带圆弧的感觉。

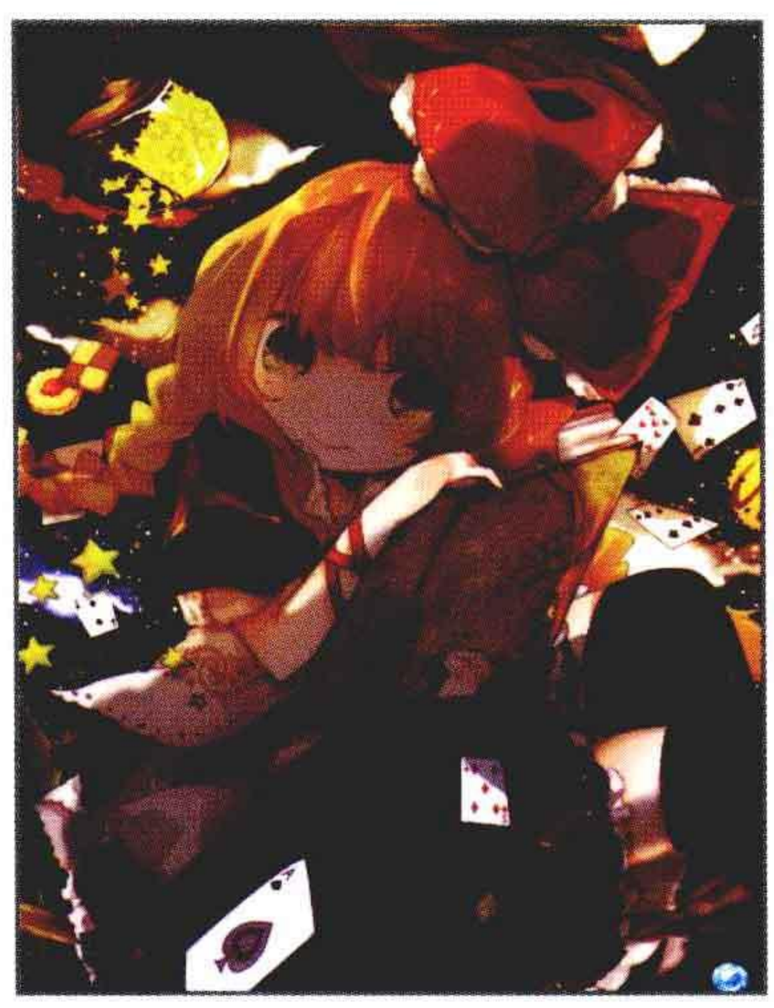
❺ 在夜空的一面点画几个白色的小点，不断复制粘贴后营造繁星的效果。





❻ 将繁星进行高斯模糊处理，形成闪烁星空的感觉。

❼ 云彩分3个图层绘制，第1层的不透明度设为30%，第2层设为60%，第3层设为100%，然后将3个图层进行拼合，营造立体感的云彩。



❽ 最后进行补充添加绘制。譬如给魔法瓶中倾泻的星星绘制反光的阴影，更好地营造画面的氛围。

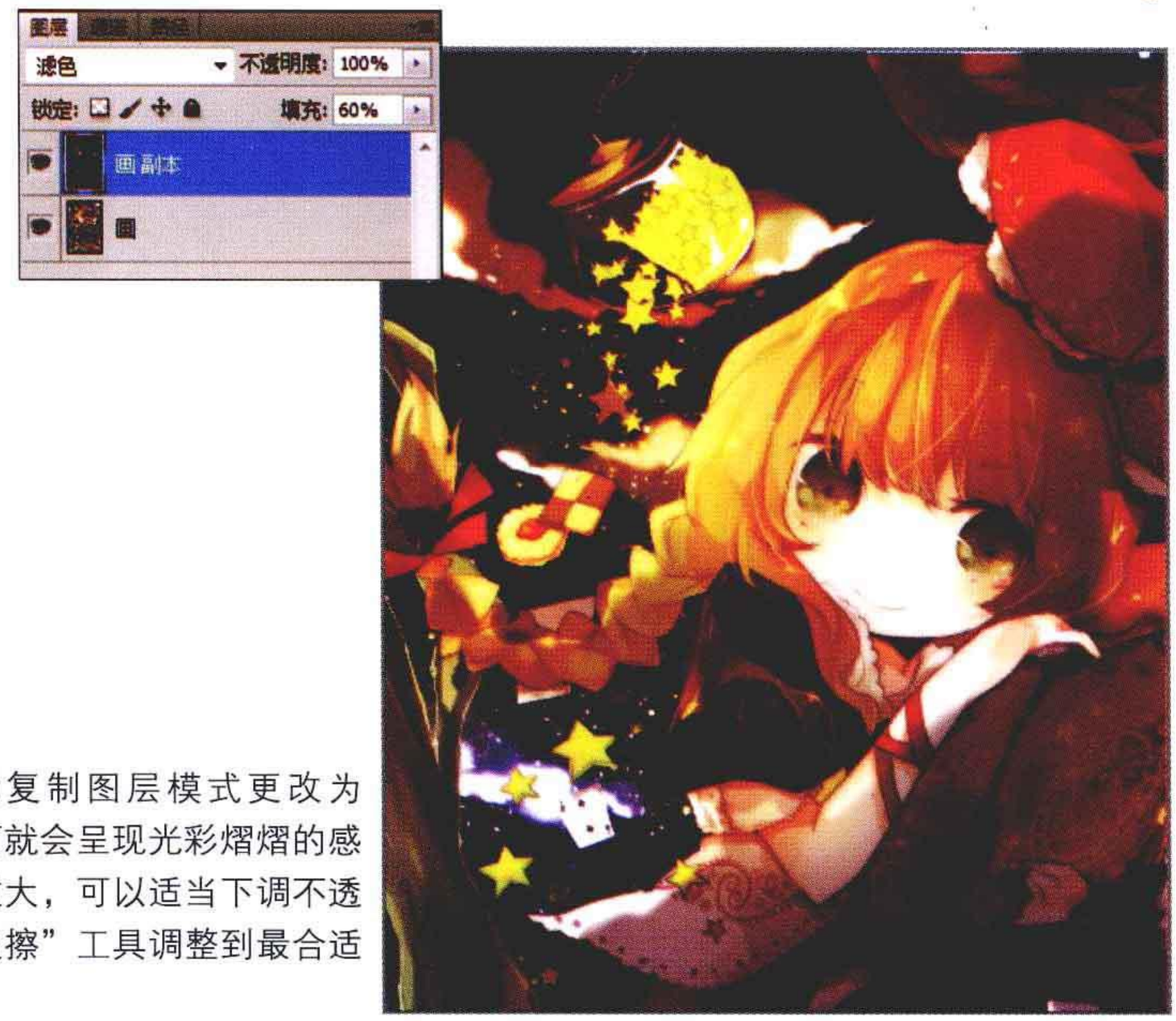
⑨ 为了提升画面质感，整体加入闪光效果。

❶ 将所有人物图层和背景图层拼合在一起后，复制图层。

❷ 选中复制的图层，点击“图像”→“调整”→“色阶”，将色阶的输入色阶部分从左到右依次输入200/1.00/255。

❸ 调完之后画面颜色会整体变暗。

❹ 然后点击“滤镜”→“模糊”→“高斯模糊”，半径设为5.0pixel，进行模糊处理。



❺ 将模糊处理过的复制图层模式更改为“发光”，整个画面就会呈现光彩熠熠的感觉。如果觉得曝光过大，可以适当下调不透明度或者使用“橡皮擦”工具调整到最合适的闪光效果。

❻ 回到SAI软件，在菜单栏中点击“滤镜”→“亮度/对比度”，进行色调的最终调整。

重点提示

注意闪光效果的操作步骤依次是“复制图层”→“色阶调整”→“模糊处理”→“图层模式更改为发光”，并且浅色的地方也很容易呈现效果，因此加入高光的部分也可以进行闪光效果处理。

❼ 色调调整完毕后，整个作品就完成了。

作品

4 穿水手服的少女

绘画 / 文章：木五倍子

作品解析与操作指南

本篇作品描绘的是两个女学生上学途中的情景，旨在通过插画展现人物的性格和神情。整个画面明亮，色彩艳丽，传达着人物的喜悦心情。绘制过程中，先使用 SAI 软件画线和上色，然后在 Photoshop CS5 软件中进行滤镜和色阶调整，营造自然的阳光辉映和树影斑驳，呈现画面的闪光感觉。

☆使用软件：SAI/Photoshop CS5　OS：Windows XP

构思好题材和布局后开始作画吧 ~

① 用 SAI 绘制草图，关系到完成图的最终效果，因此要不遗余力地仔细绘制。草图绘制完毕后进行画线操作。

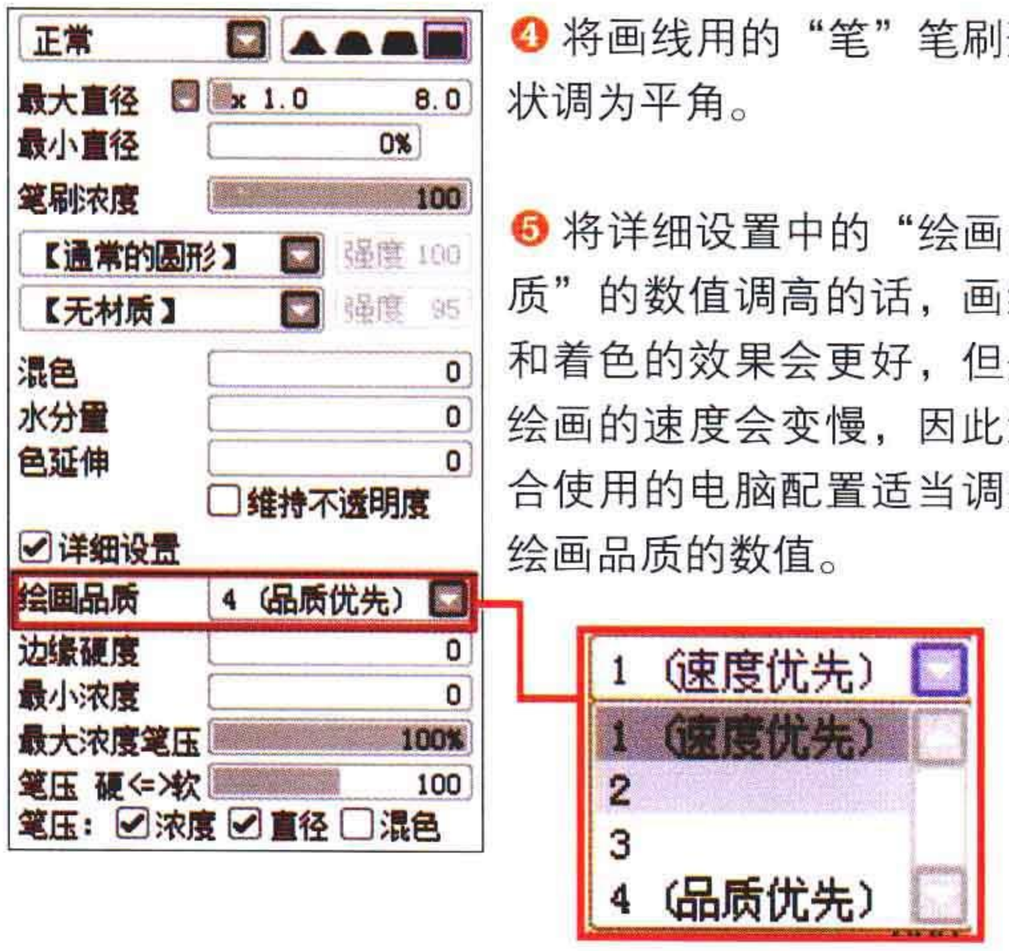
❶ 用SAI绘制人物部分的草图，经过不断修改和增删，最终绘制出自己想要的感觉。

❷ 进行简单的上色，确定大致的人物色调。

❸ 然后将背景的设计和色块也简单加入，只是大概确定画面的布局和感觉，并非用作底色参考图，因此随意配色也没有关系。

重点提示

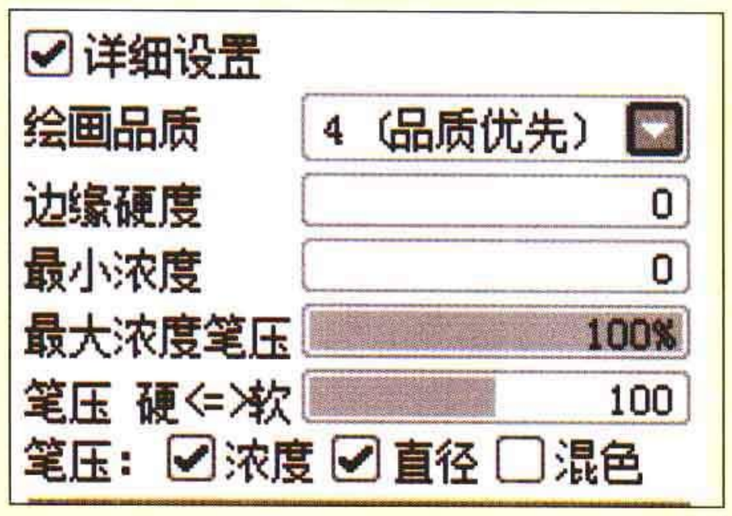
在草图阶段将光源和色块大致确定的话，比较有利于后面的图层分设和上色的效率提高。



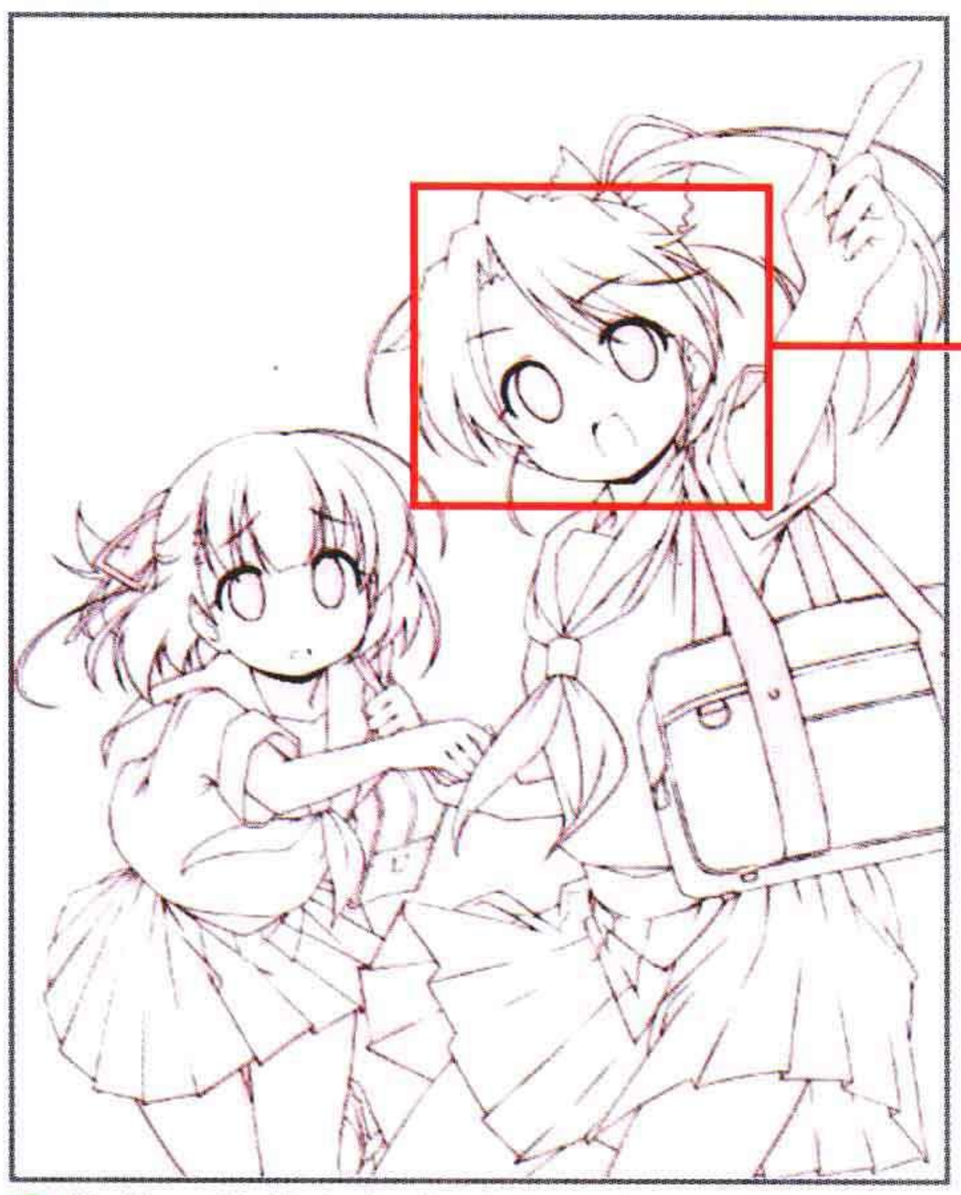
❹ 将画线用的“笔”笔刷形状调为平角。

❺ 将详细设置中的“绘画品质”的数值调高的话，画线和着色的效果会更好，但是绘画的速度会变慢，因此结合使用的电脑配置适当调整绘画品质的数值。

重点提示

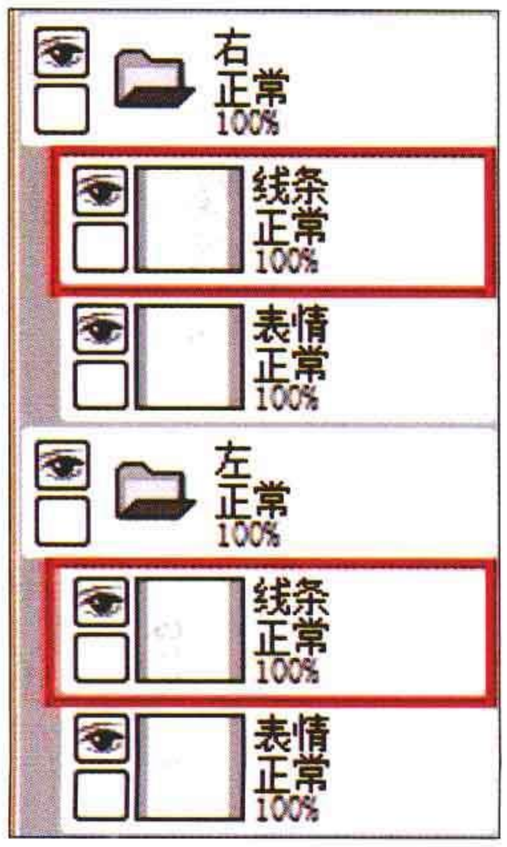


在笔刷的详细设置中，勾选笔压“浓度”的话，根据笔压的用力不同，绘制的颜色浓度就会发生变化。如果勾选“直径”的话，通过笔压的不同，勾画出来的线条的粗细也会发生变化。



❻ 将草图的线条颜色改为红色，下调不透明度，让颜色变浅，然后在草图上面新建一个图层，进行画线操作。

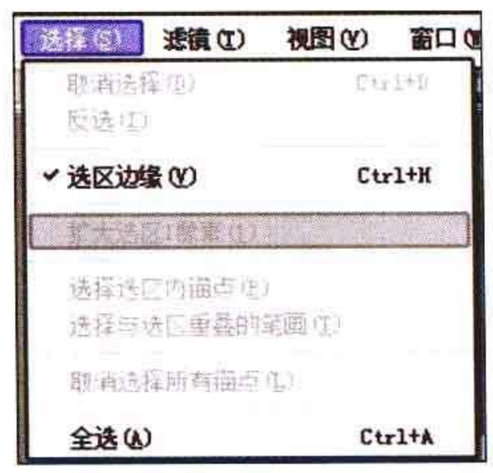
❼ 将草图中大致绘制的部分进行仔细勾画，阴影的部分加入深色，并且调整一下线条的强弱。



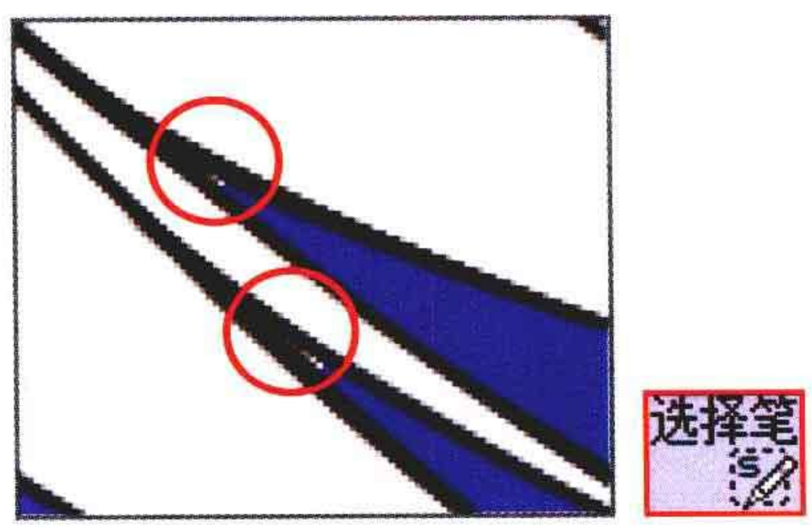
❽ 将左右两个人物的图层分别进行拼合，不过被头发覆盖的额头以及脸部的画线单独建立“表情”图层进行绘制。

② 给人物上底色

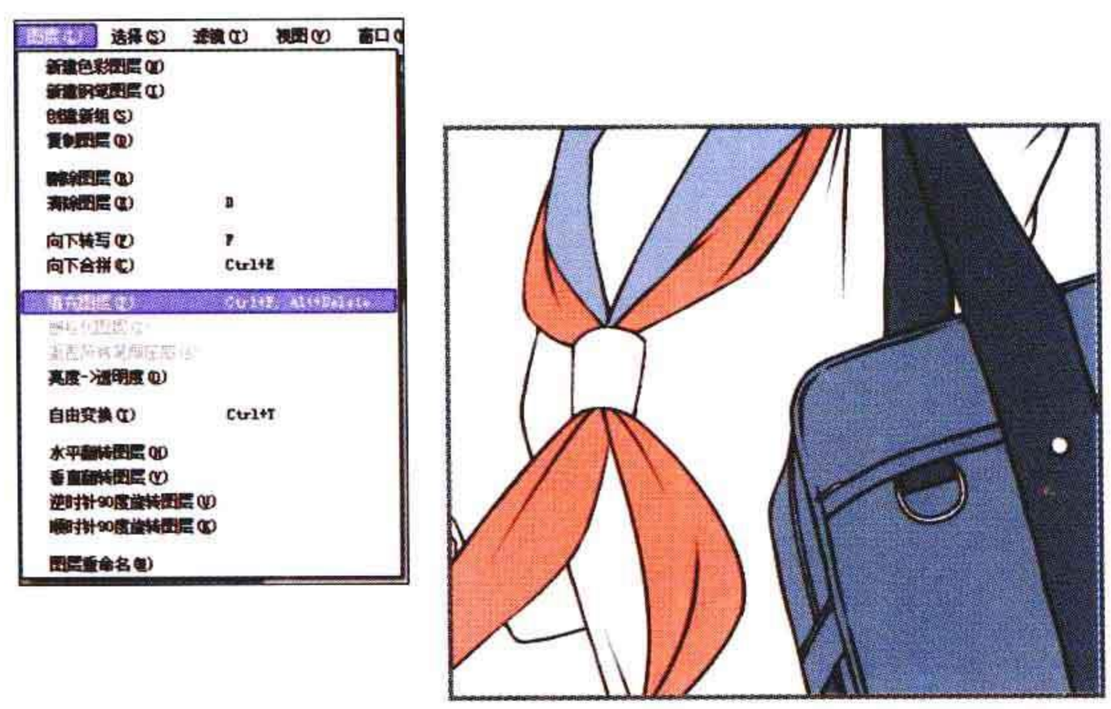
❶ 使用“魔棒”工具给人物各个部位喷涂底色，注意将“表情”图层隐藏起来。



❷ 为了避免画线操作时有遗漏的部位，点击菜单栏中的“选择”→“扩大选区1像素”，将选区扩大后进行操作。



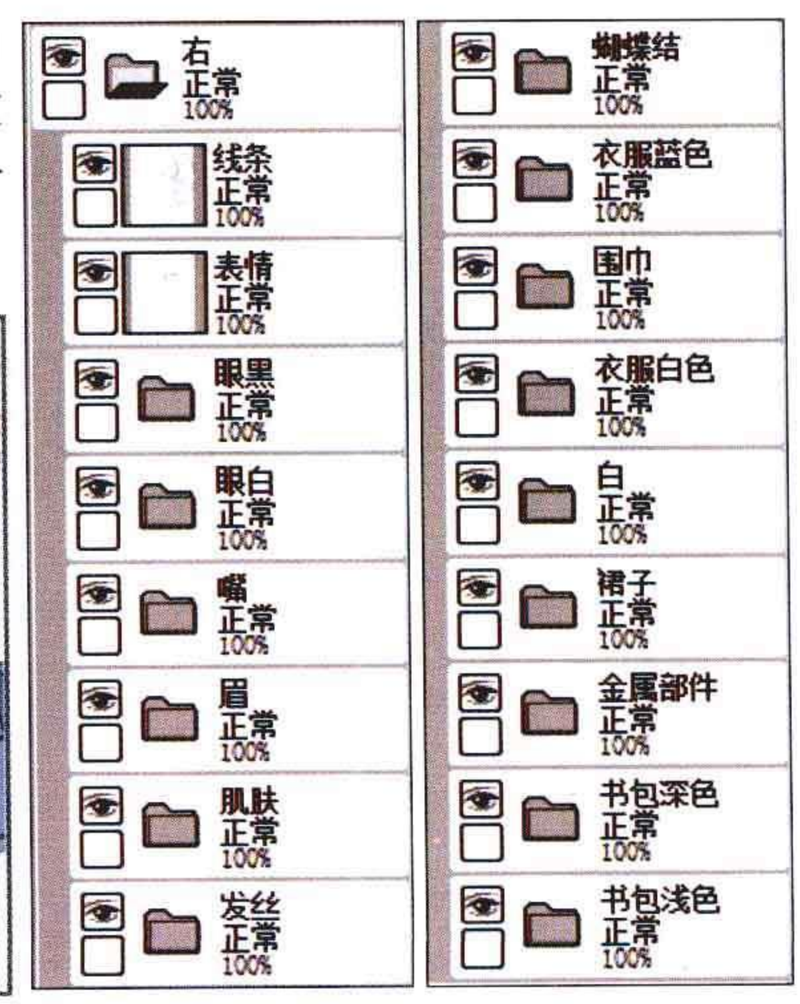
❸ 即使将选区扩大，诸如上图的一些细小部分也可能无法选上，因此使用“选择笔”工具重新进行选区设定，然后喷涂底色。



❹ 将各个部位分别建立图层，点击菜单栏的“图层”→“图层填充”，进行底色喷涂。

❺ 底色喷涂完毕。

❻ 如图所示右侧女孩的底色喷涂操作图层，在每个图层组中都有各个部位的底色喷涂图层。

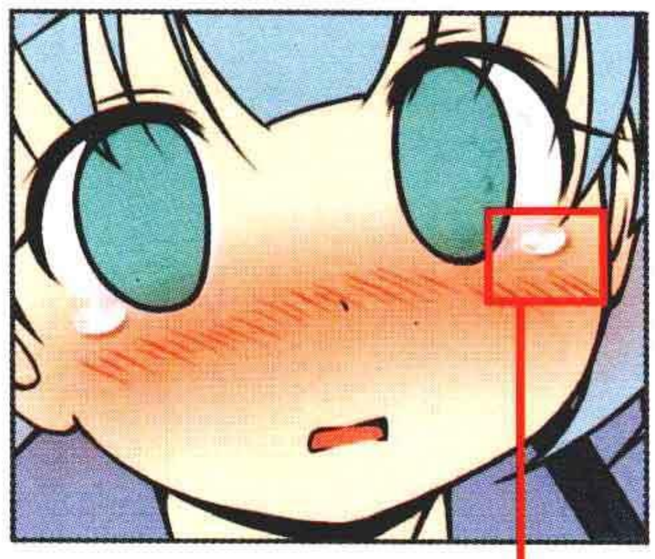


③ 给人物上色，首先用“笔”笔刷和“喷枪”“橡皮擦”绘制眼睛部分。

“笔”笔刷的设定

“喷枪”的设定

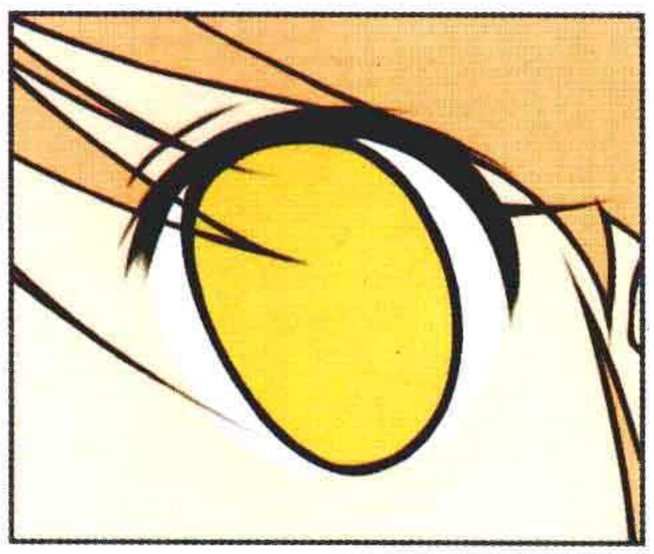
❶ 点击上色用的笔刷，设定好“笔”笔刷后，绘制阴影部分，圆弧部分使用“喷枪”进行操作，绘制柔和的感觉。



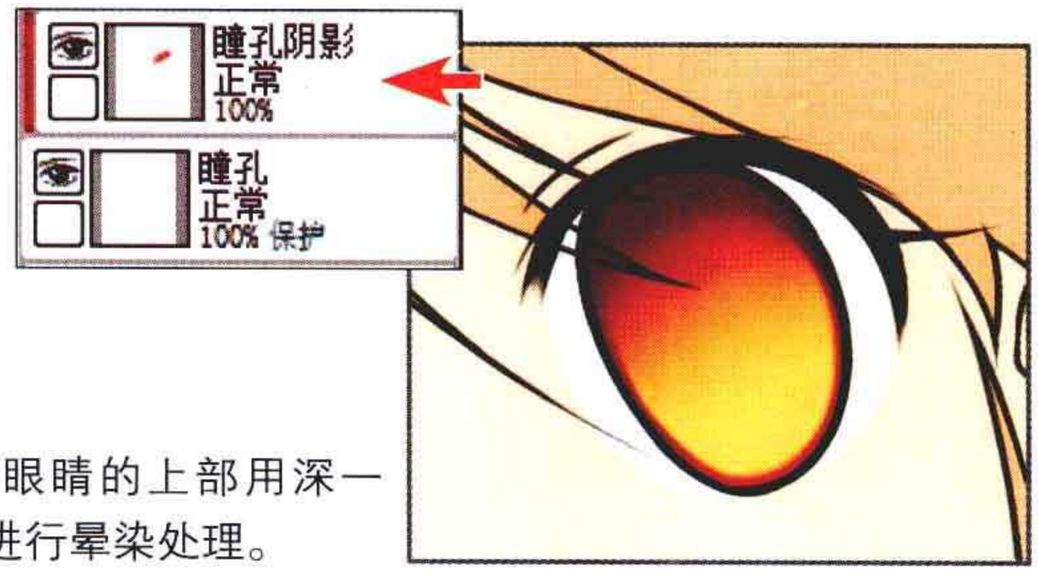
❷ 其他各个部分绘制完毕后，再将脸颊的红晕和泪珠添加上去。

❸ 绘制脸颊红晕的图层要设在画线图层上面，混合模式设定为“正片叠底”。

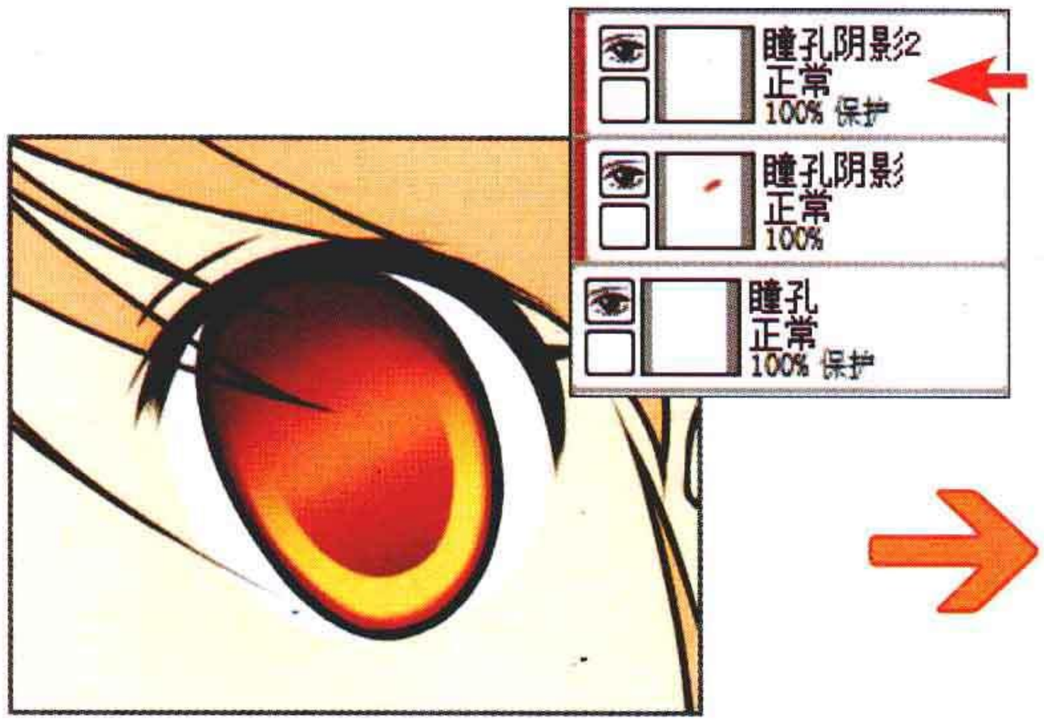
❹ 在泪珠下面加入阴影，增强立体感。



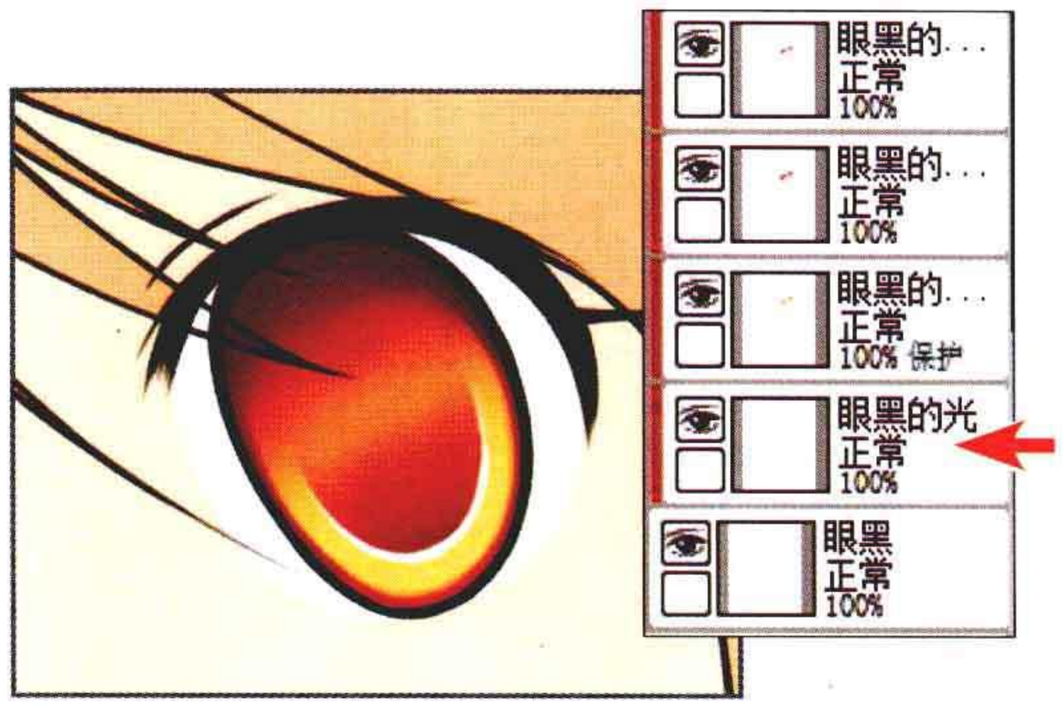
❺ 使用黄色给眼睛上底色。



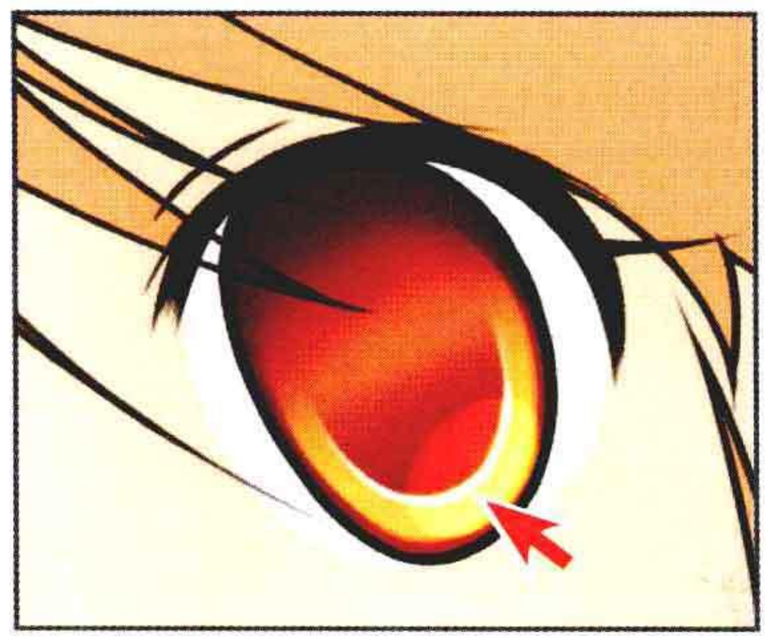
❻ 然后将眼睛的上部用深一些的颜色进行晕染处理。



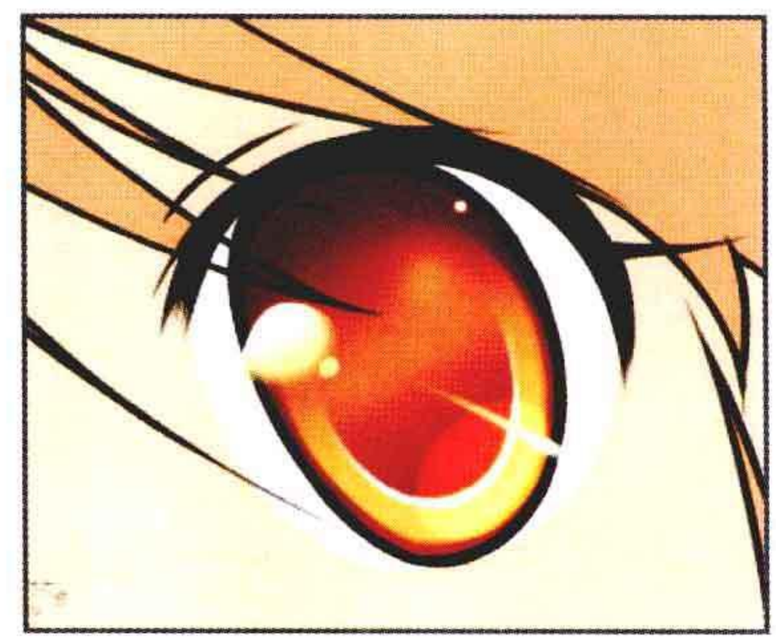
❼ 建立“瞳孔阴影2”图层，绘制瞳孔部分，从下向上用模糊手法进行上色。



❽ 为了让眼睛呈现更加明亮的感觉，建立“眼黑的光”图层，沿着瞳孔的边缘加入高光。

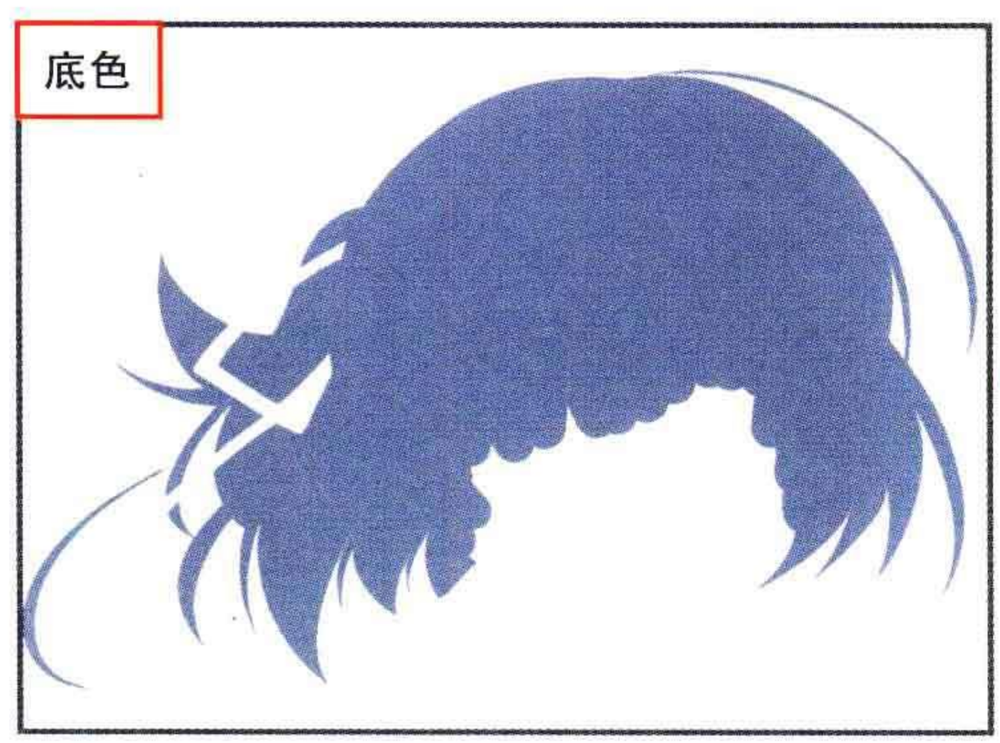


❾ 眼睛右下部的光泽是建立“发光”模式的图层，用比底色更深一点的颜色进行绘制后，再用“橡皮擦”打削出来的。



❿ 最后在画线图层上面加入眼睛的高光，完成眼睛部分的绘制。

④ 接下来给头发、肌肤和水手服上色，注意光线的明暗，适当加入阴影和高光，营造画面的层次效果。



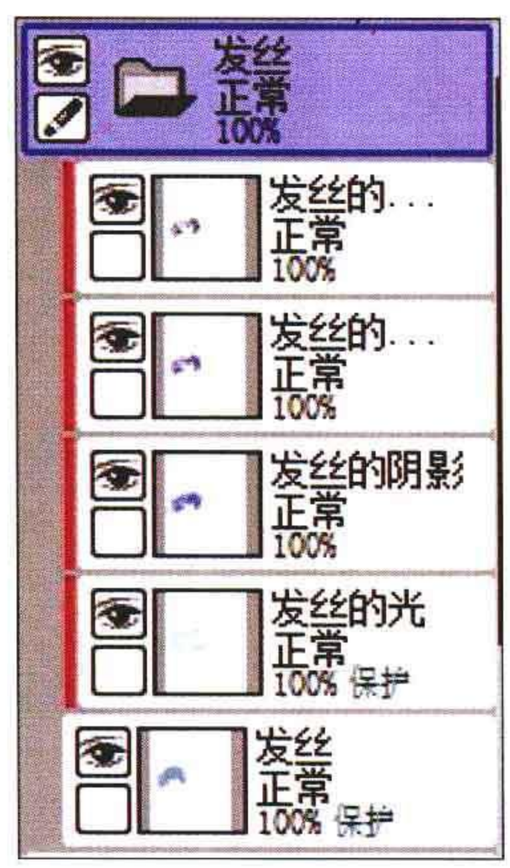
❶ 先来给左侧女孩的头发上色，分3步来喷涂底色，注意头发的明亮光泽是在第1步里加入。

❷ 第1步用“喷枪”绘制阴影，从发梢向上绘制，头顶部分进行模糊处理。

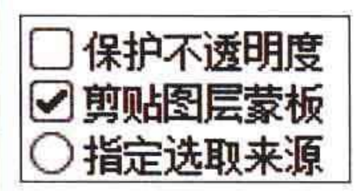
❸ 第2步在不完全和第1步阴影重合的情况下再度喷涂。

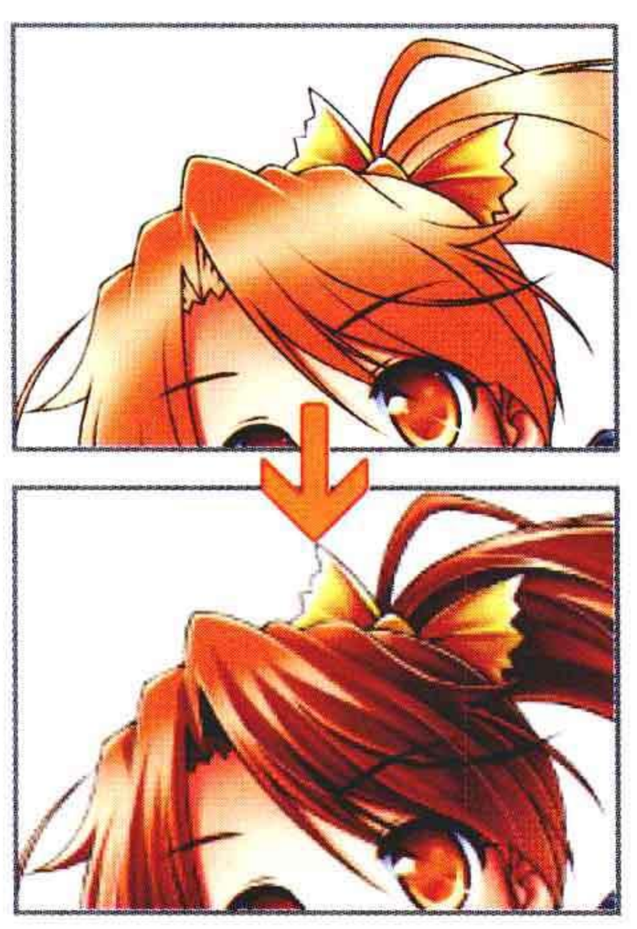
❹ 第3步使用“笔”笔刷和最深的颜色加入阴影，营造头发的层次感。

❺ 给发丝加入高光，呈现光泽感。

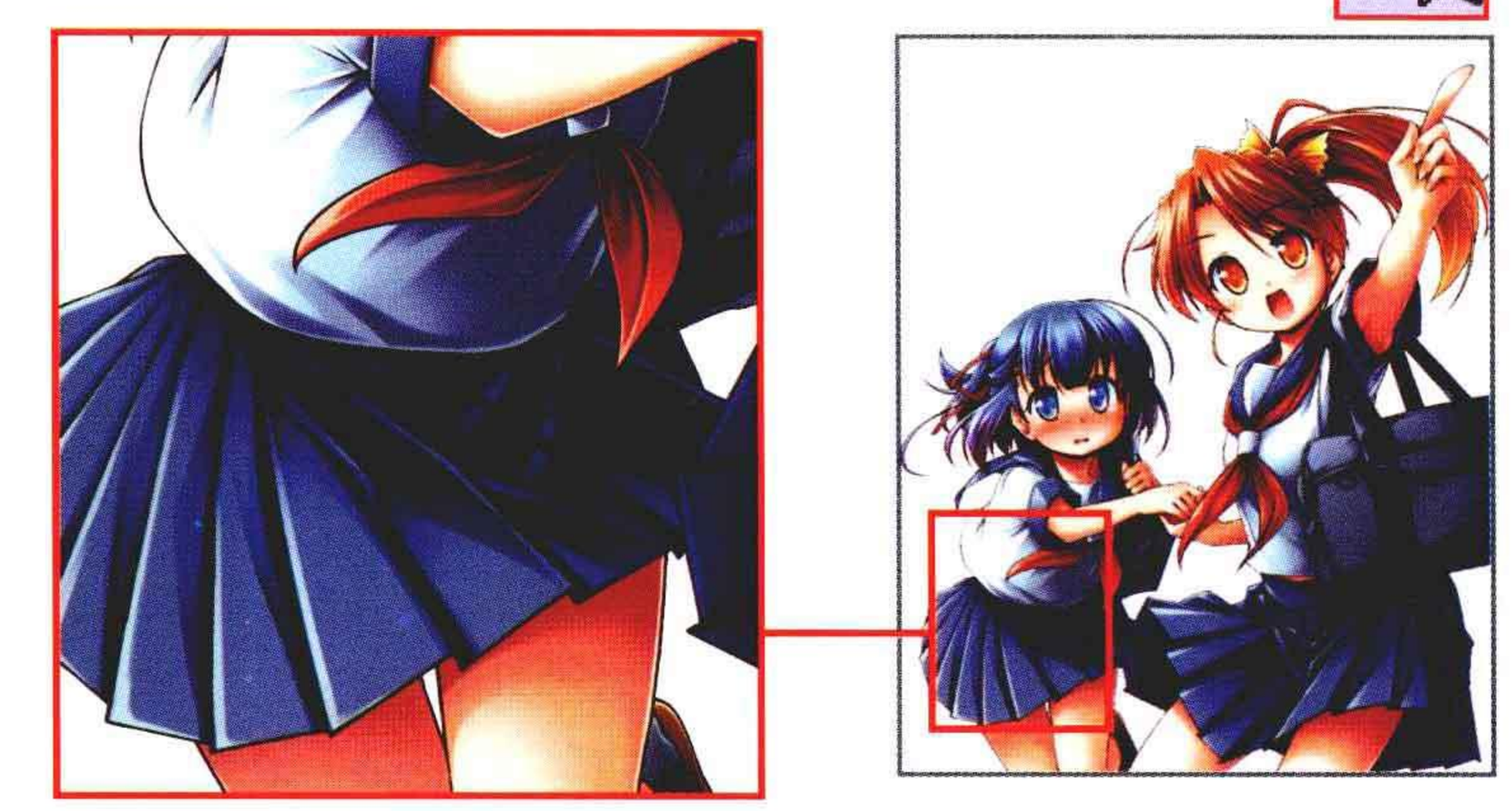


❻ 左图是“头发”图层组的构成，将上完底色的图层进行“剪贴图层蒙板”处理。



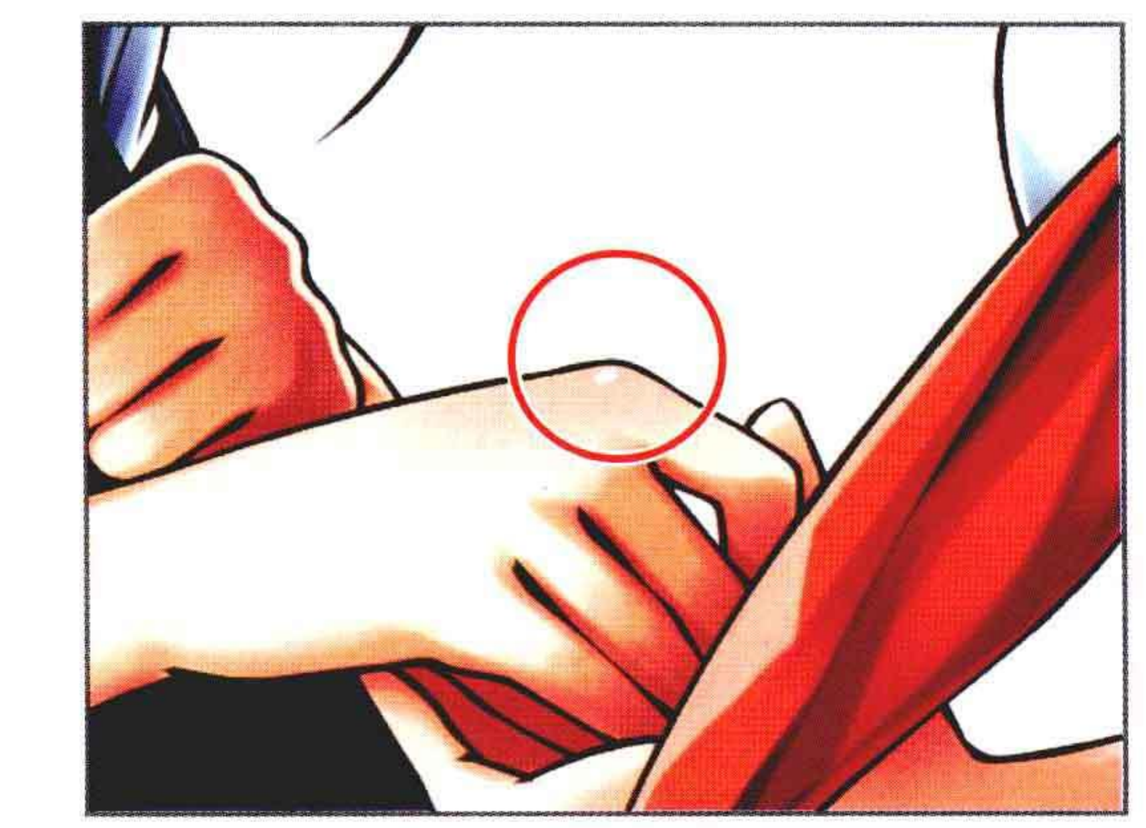


❼ 右侧女孩的头发也按照同样方法进行绘制，注意在第1步里加入高光，在第3步里绘制阴影。



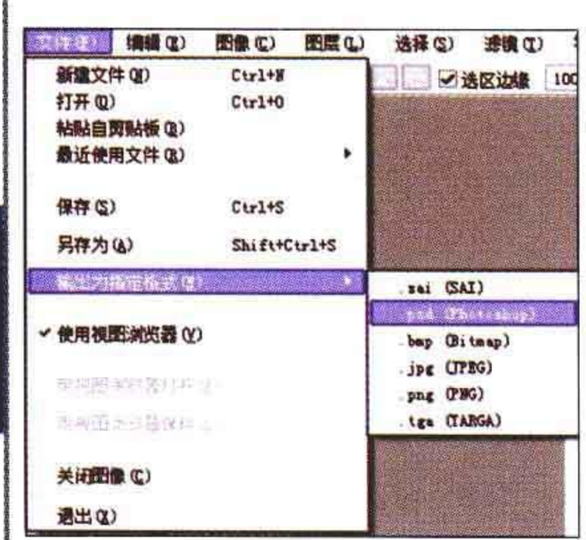
❽ 水手服的褶皱和阴影部分要根据人物的动态方向进行绘制，被风吹起的圆弧裙摆使用喷枪进行渐变色绘制。

❾ 上图两个部位建立“发光”图层，用浅一点的颜色进行渐变处理，调整色调。



❿ 手脚的关节处上色时，注意在突起的部分加入一点高光。

⑪ 这样人物的上色就暂告一段落了，将文件保存为psd格式然后转入Photoshop CS5进行操作。



重点提示

人物裸露在外面的胳膊或者腿部面积较大时，为了避免色调过于单一，可以在关节或者指尖部分加入红色阴影，增强画面的鲜活感。

⑤ 转到 Photoshop CS5 软件，使用滤镜功能进行画面效果处理。

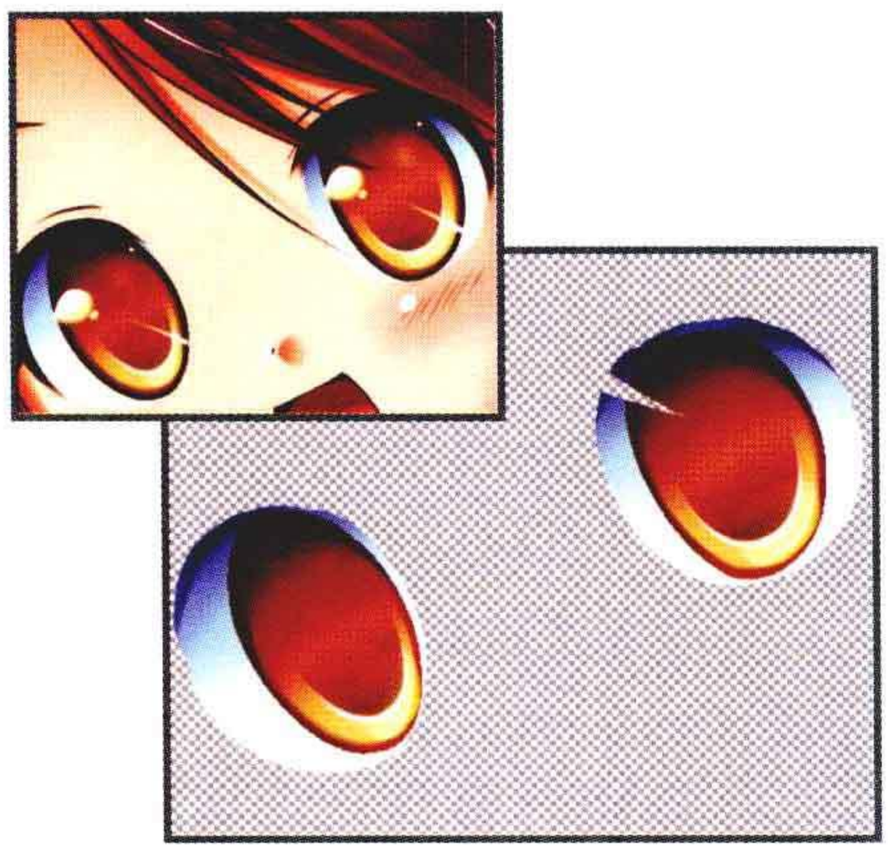
❶ 在Photoshop CS5中打开刚刚保存的psd文件，结合整个画面的感觉，将主线条（画线和表情图层）改为略带红色的暖色系颜色。

❷ 调整画面的饱和度，加深裙子和书包的颜色。

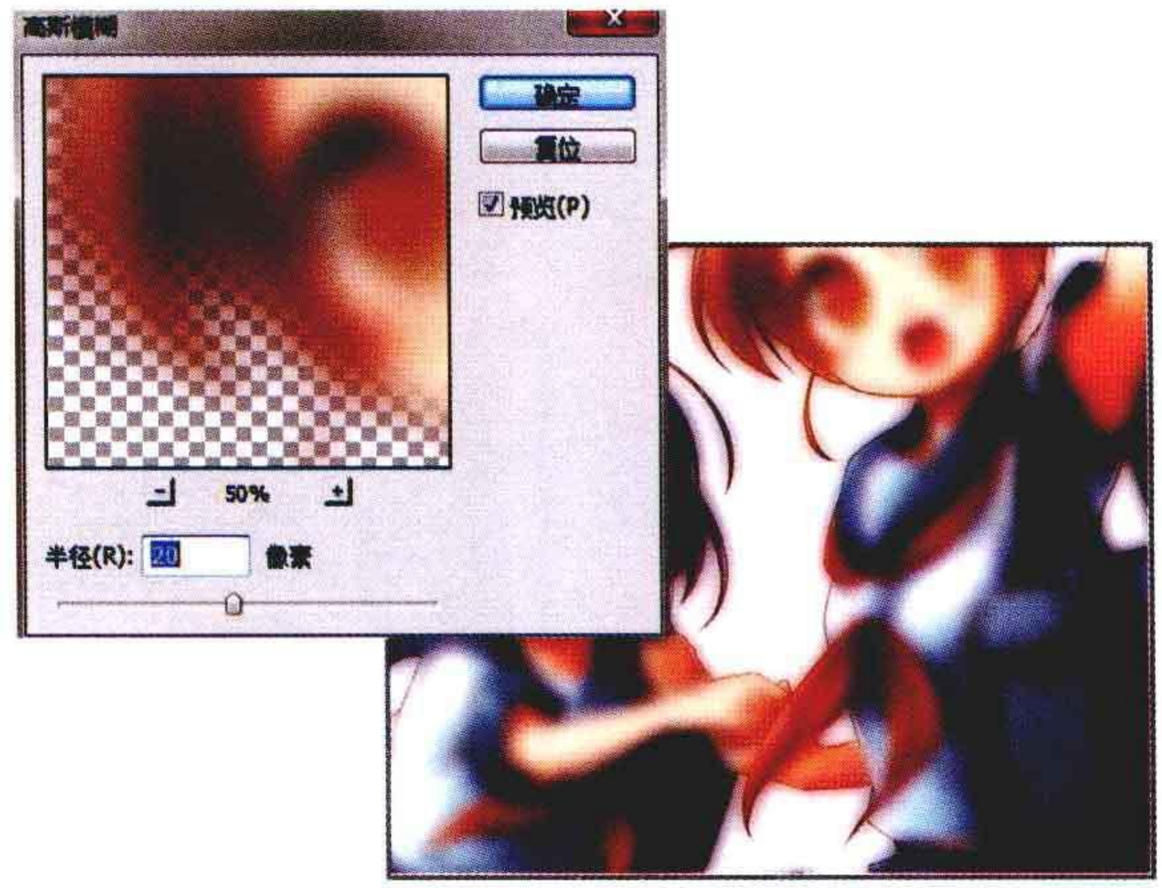
重点提示

调整画面饱和度时，根据使用的软件不同，调整方法也略有不同，因此要好好掌握各个软件的操作方法。

例如使用SAI软件的时候，可以对每个图层组进行调色，因此可以分部位进行饱和度调整。而Photoshop CS5软件中有调整图层的功能，因此可以按照“图层”→“新建调整图层”→“色相/饱和度”的步骤建立调整图层，在不改变画像的前提下进行饱和度调整。

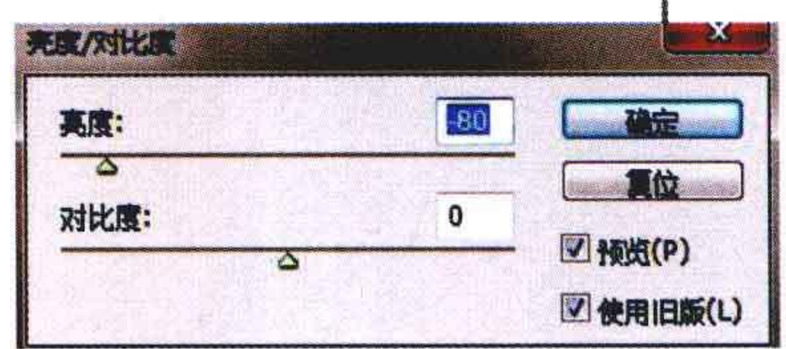


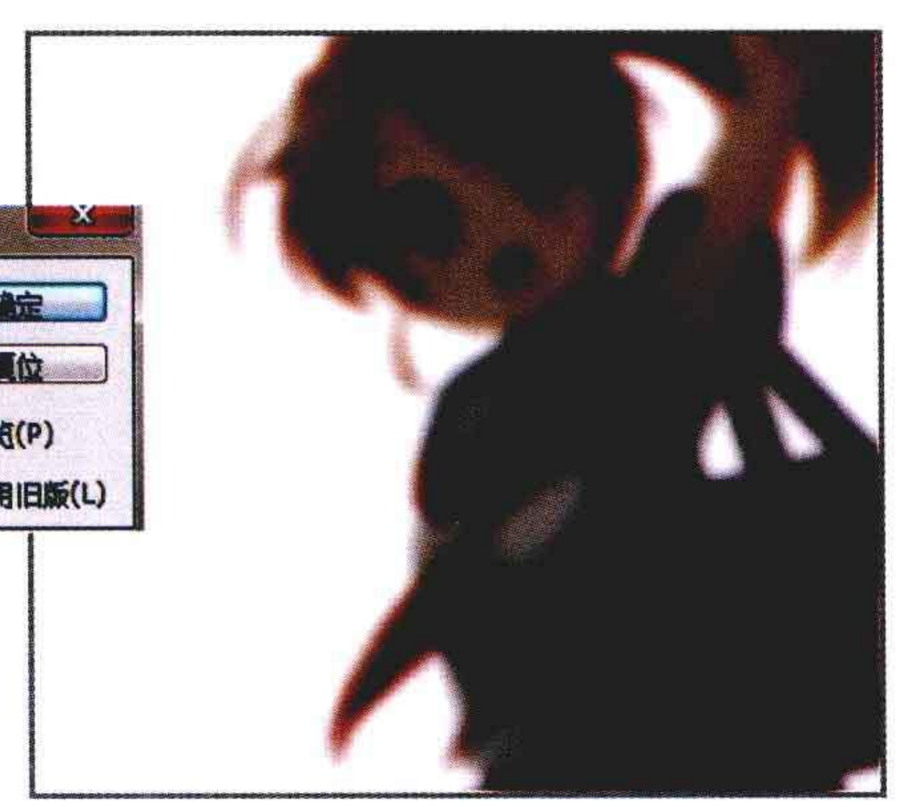
❸ 将眼睛部位的图层拼合在一起，先将覆盖在额头上的头发削掉，随后调整完毕后再复制回来。

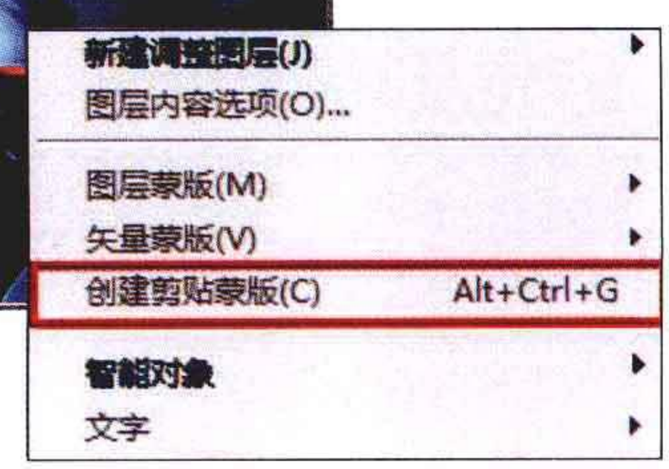


❹ 将人物相关的所有图层拼合起来，然后复制一下，点击“滤镜”→“高斯模糊”进行模糊处理。

❺ 然后点击“图像”→“调整”→“亮度/对比度”，将亮度下调至“-80”。



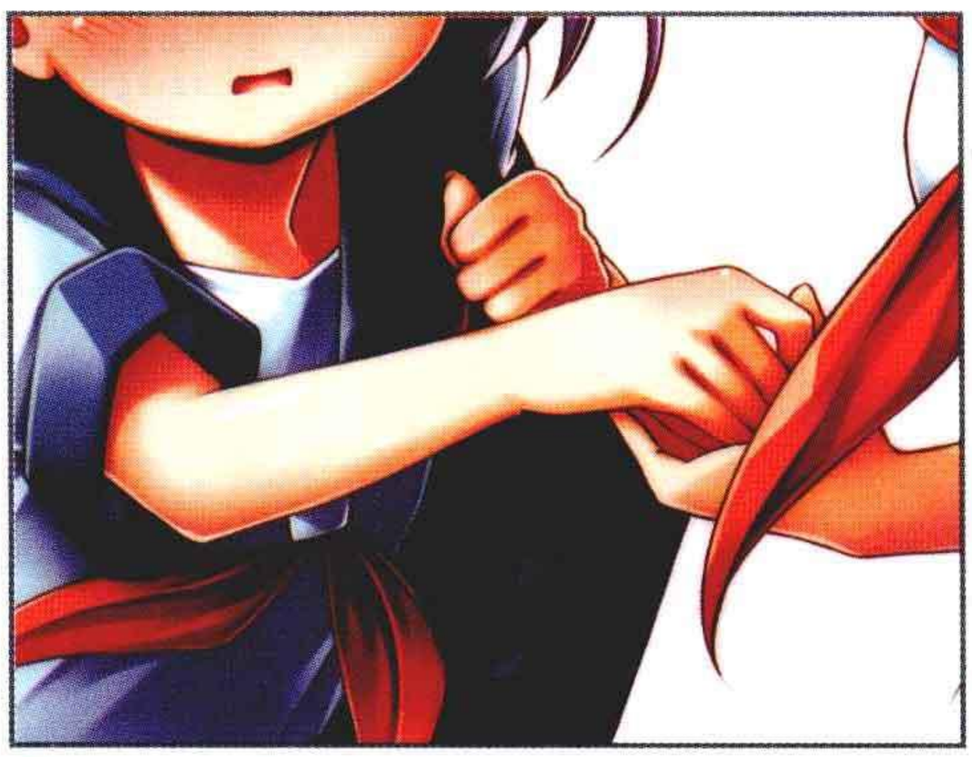




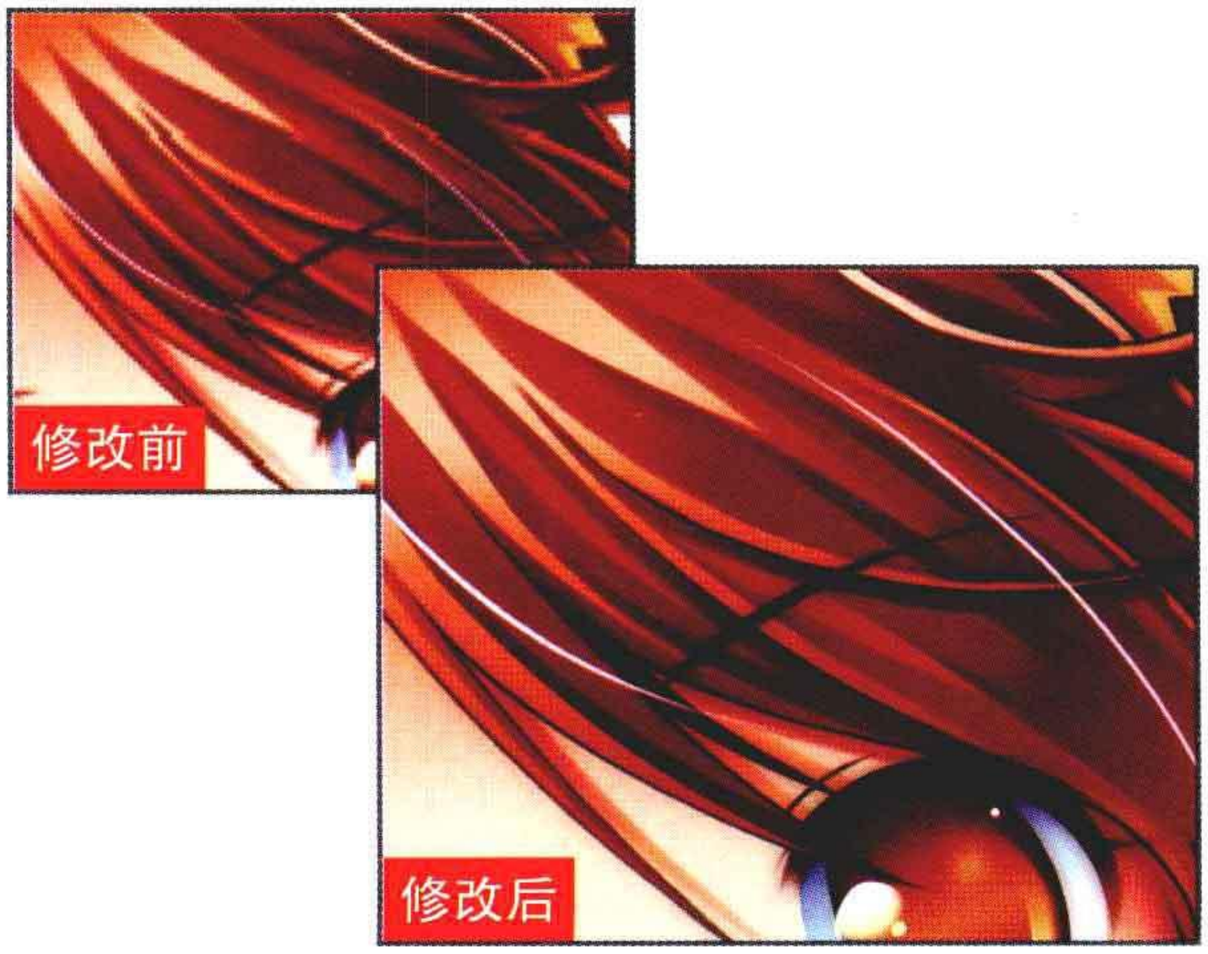
❻ 亮度下调完毕后，点击“图层”→“创建剪贴蒙板”，将画线和表情图层进行剪贴蒙板操作，这样画线的双重晕染效果可以使图像的色调更加融合。

❼ 新建模式为“覆盖”的图层，用“喷枪笔刷”给眼角和眼尾加入亮色，和周围的肌肤色调融为一体。

❽ 将画线图层和上面剪贴蒙板模糊处理过的图层拼合在一起，然后复制一下，再次进行“高斯模糊”，稍微晕染一下画面。



❾ 然后将图层的不透明度下调至50%，整体感觉会更加柔和一些。

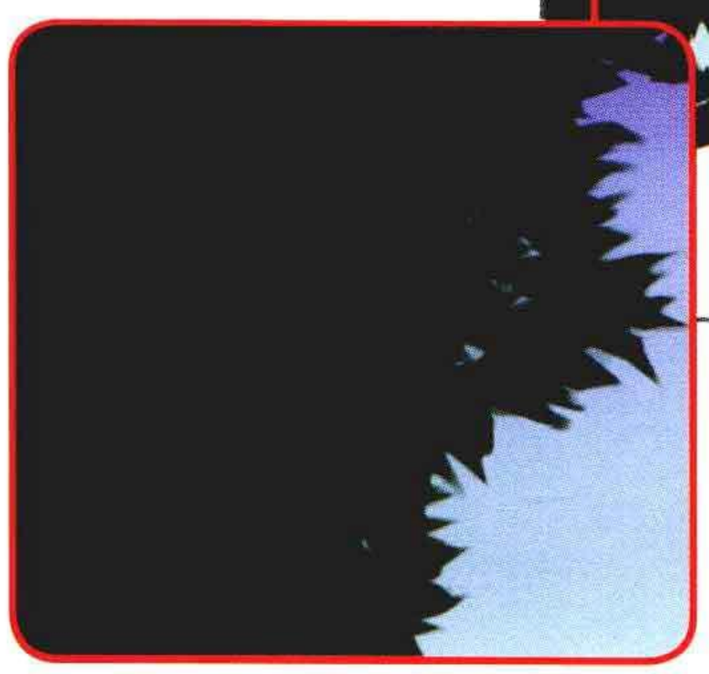


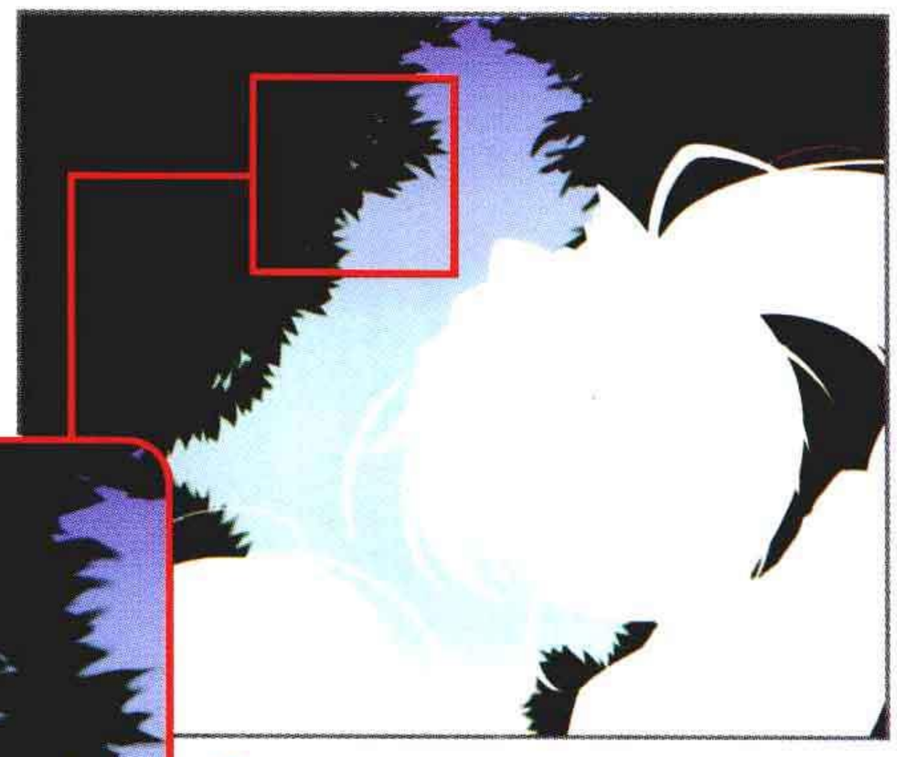
❿ 将用白色线条绘制的发丝进行“高斯模糊”处理，然后将不透明度下调至50%，混合模式设为“颜色加深”，效果如上图。

⓫ 通过Photoshop CS5的滤镜处理和调整，整个人物形象就基本呈现出来了，将人物相关的所有图层拼合起来，再转到SAI软件进行操作。

6 重新回到 SAI 软件，绘制人物之外的树木、天空、云朵和远山等背景图像。

❶ 重新回到SAI软件，进行背景绘制。先用“笔”笔刷或者“铅笔”笔刷绘制大概布局。





❷ 注意树叶的形状，仔细绘制。

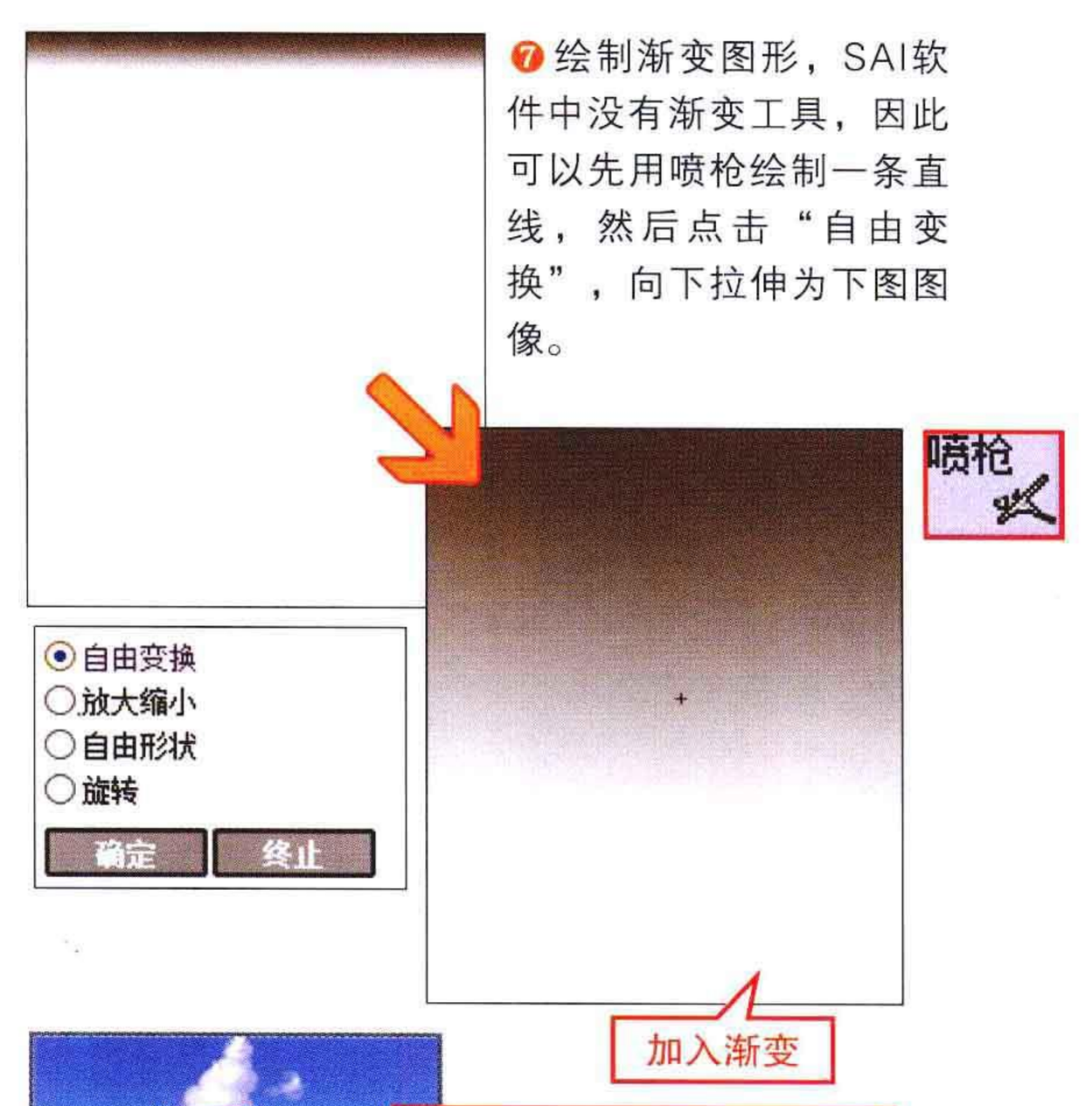
❸ 第1步中加入明亮色彩，第3步中加入阴影，营造层次感。

❹ 绘制树叶时，注意眼前的要绘制得清楚一些，远处的要进行模糊处理，形成画面的立体效果。

❺ 注意树木的阴影和树干的纹理，仔细绘制。

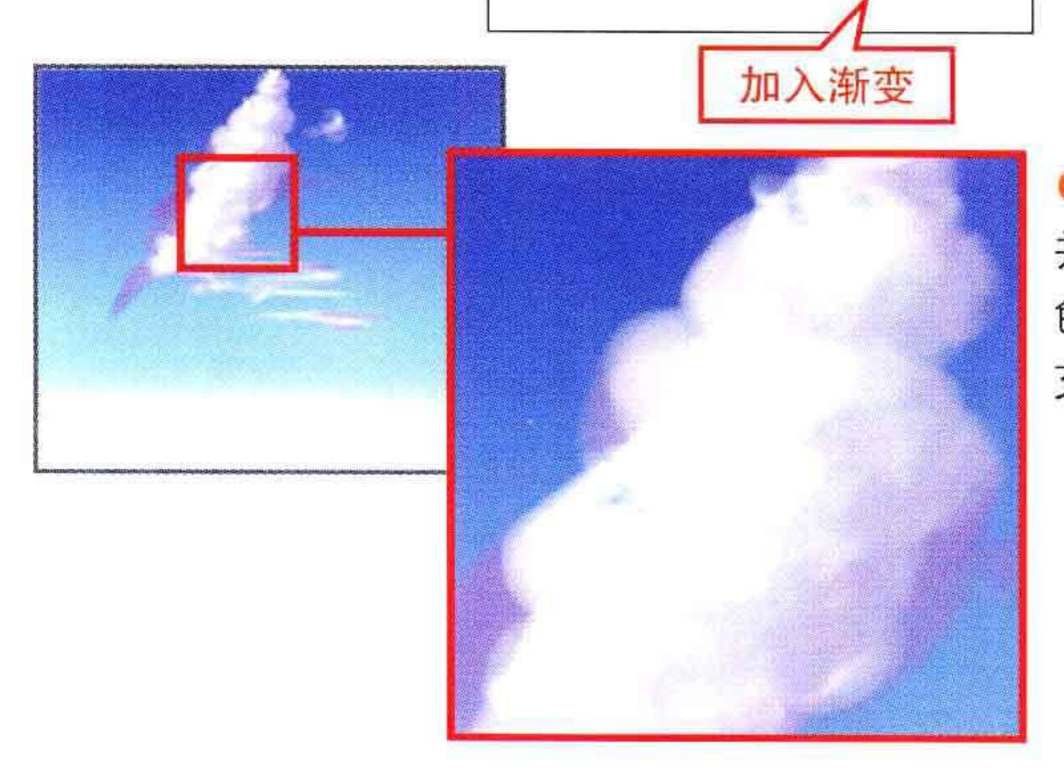
❻ 如右图所示，将各个部位分别建立图层，进行绘制。阴影部分不必分别绘制，可以勾选图层的“保护不透明度”，直接在底色上绘制就可以。

这一阶段的图层构成（背景）



❼ 绘制渐变图形，SAI软件中没有渐变工具，因此可以先用喷枪绘制一条直线，然后点击“自由变换”，向下拉伸为下图图像。

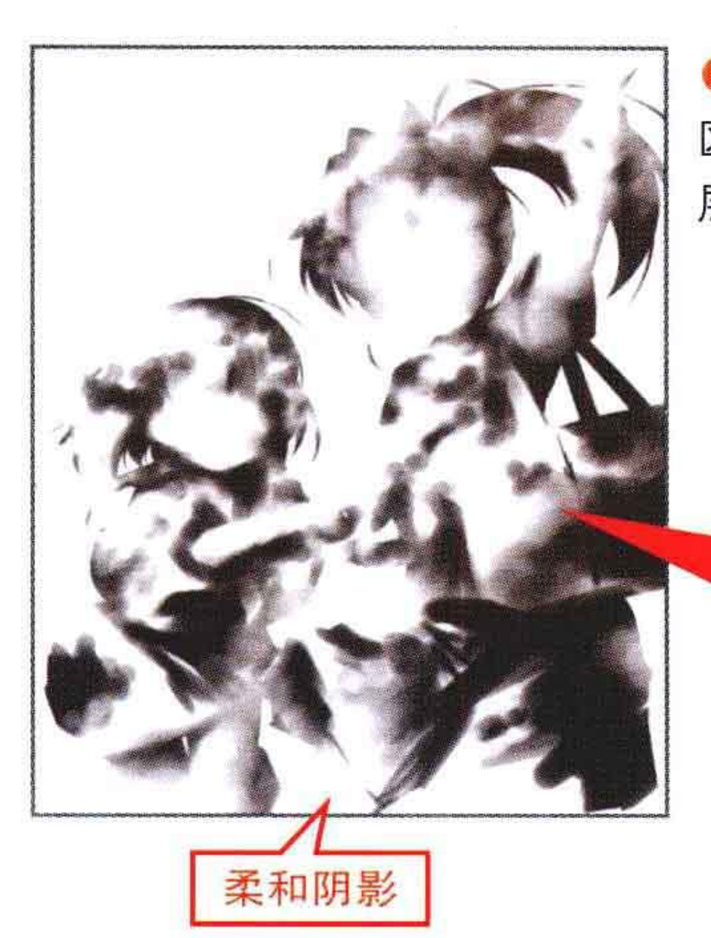
❽ 将图像更改为蓝色系，同样方法建立3~4个图层，然后拼合在一起组成天空的图像。



❾ 最后再加入大云朵，并且给云朵添加一些红色的阴影，让画面更加充满夏季感。

❿ 这样背景的绘制就结束了。

⑦ 结合背景图像给人物加入阴影和阳光反射的色泽。



❶ 给人物绘制阴影部分，将人物图层进行选区设置，建立混合模式为“正片叠底”的图层，用“笔”笔刷绘制阴影部分。

❷ 然后用“模糊”笔刷晕染一下，营造柔和的阴影感觉。

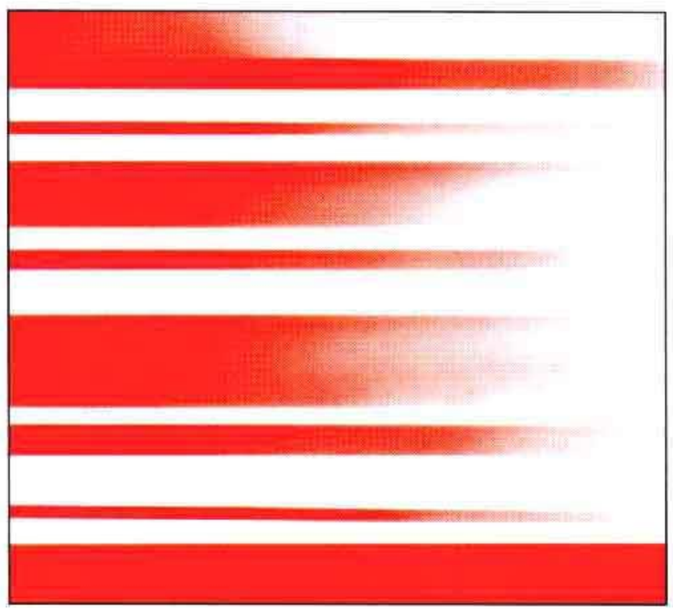
❸ 将人物图像显示出来后就是这样的感觉。

❹ 最后把阴影颜色调为绿色系，浓度也适当调整一下。

❺ 建立混合模式为“发光”的图层，使用“渐变”工具，绘制从画面的左上方倾泻下来的阳光图像。

混合模式 发光

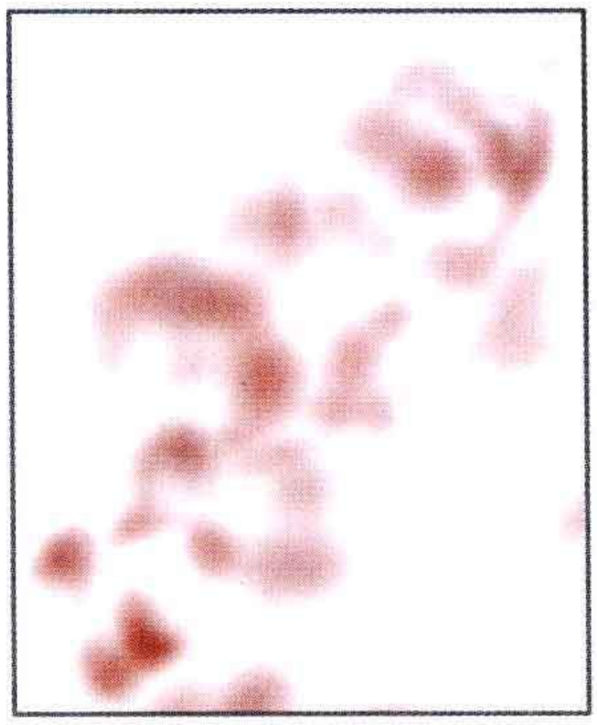
❻ 然后在画面的右下方，建立模式为“正片叠底”的图层，绘制阴影部分，在阴影上面再建立模式为“发光”的图层，加入颜色，从而表现出人物沐浴在阳光下的感觉。



❼ 为了表现阳光穿透树缝的感觉，用喷枪笔刷切削直线，制作左图这样的图案。

❽ 然后点击“自由变换”，调整为适合画面感觉的角度和尺寸。

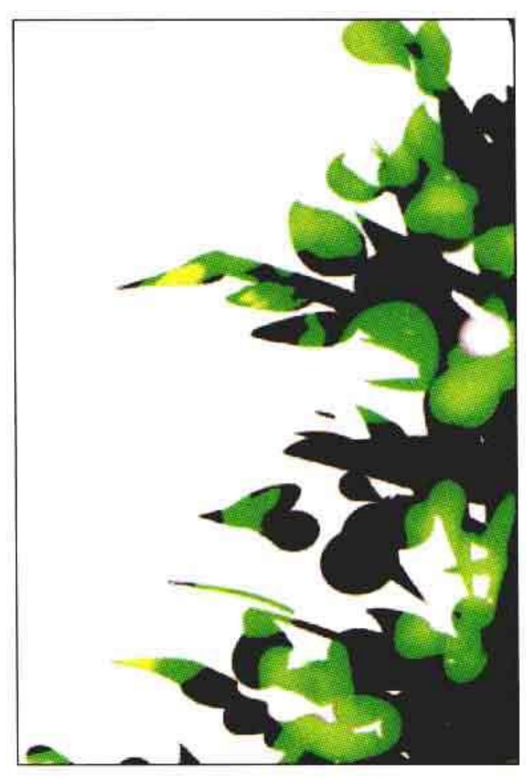
❾ 最后将图层的混合模式设为“发光”，将颜色调为浅灰黄色，调整不透明度，直至和整个画面的感觉融为一体。



⑩ 加强一下阳光照射在人物身上的反射感，在人物图层上面新建一个图层，用色调较低的暖色系进行绘制。

⑪ 最后将图层混合模式调为“发光”，呈现出温暖阳光感。

⑧ 将 Photoshop CS5 和 SAI 软件结合使用，给画面加入晕染和调色效果。



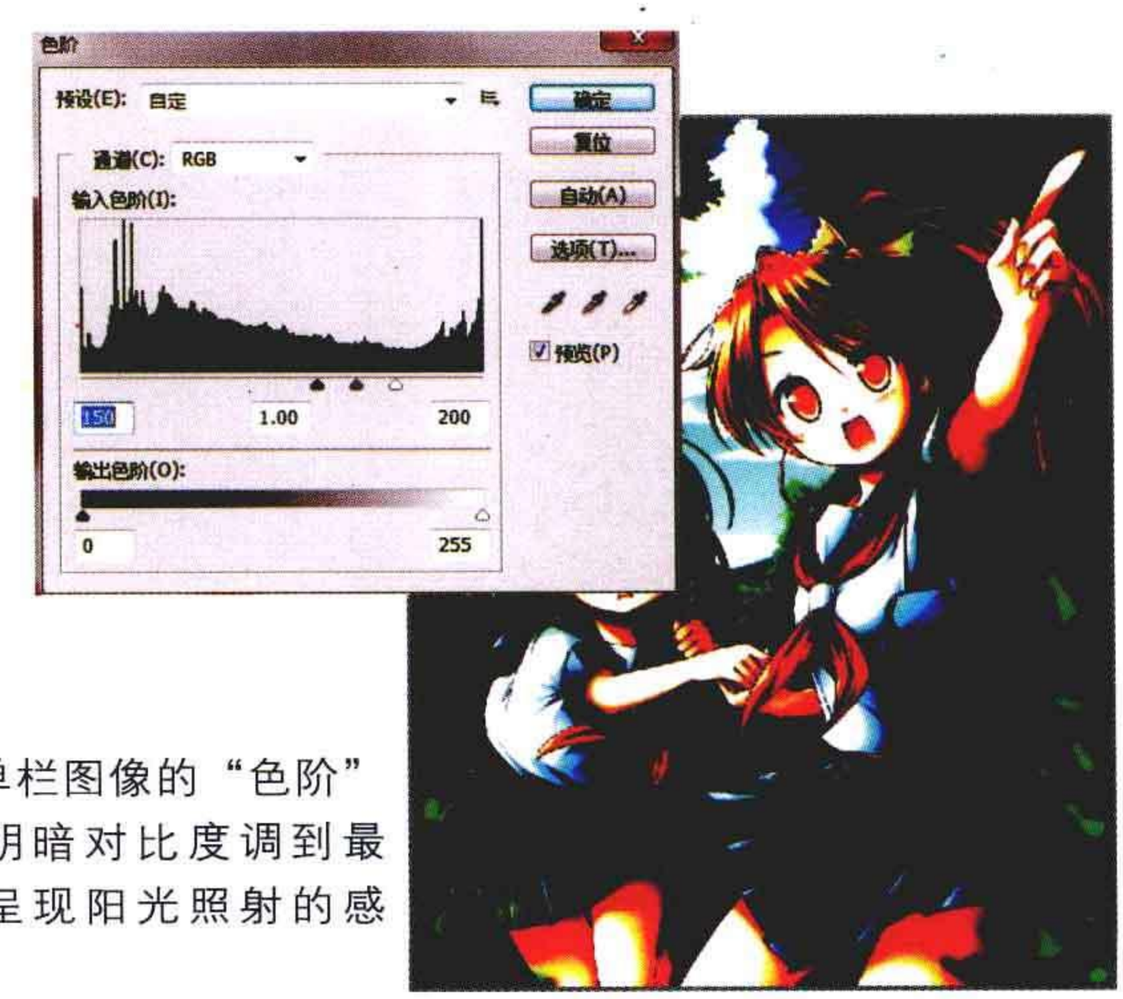
❶ 绘制人物身旁的小草图案，注意光线直射的部位要使用明亮的色彩。

❷ 再次保存为psd格式，转入Photoshop CS5中进行滤镜处理。

❸ 在Photoshop CS5中对小草进行“高斯模糊”处理，达到貌似用聚焦镜头拍摄的效果。

❹ 将人物和背景图层分别复制后，拼合在一起，形成最上面的“画面合拼”图层，以便于进行调色操作。

❺ 注意拼合图层时不要放入上一步中绘制的阳光图层。



❻ 点击菜单栏图像的“色阶”调整，将明暗对比度调到最大，充分呈现阳光照射的感觉。

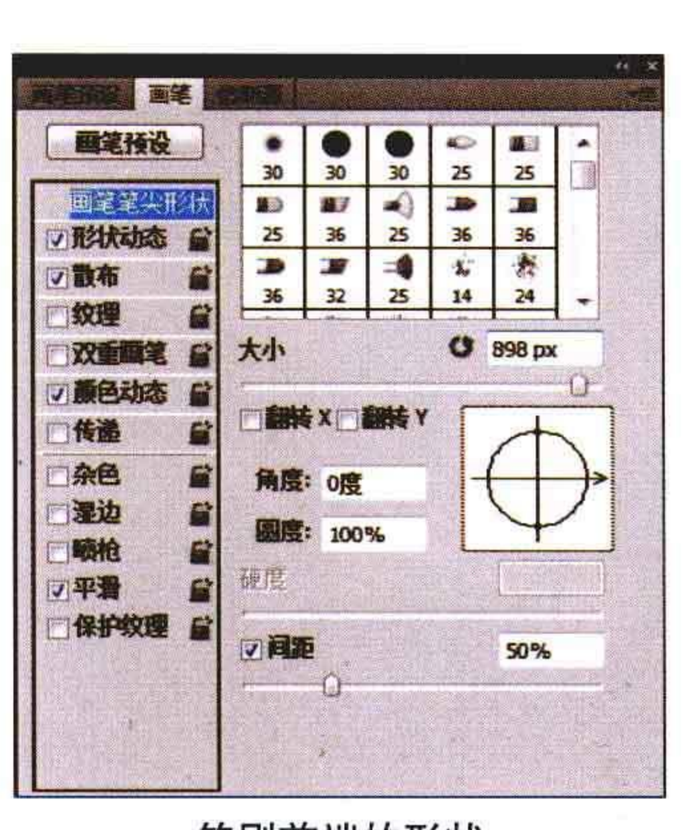
❼然后点击“高斯模糊”进行晕染，设定图层模式为“发光”，调整不透明度。

❽最后在SAI软件中打开文件，将混合模式调为“发光”，进行色调调整。

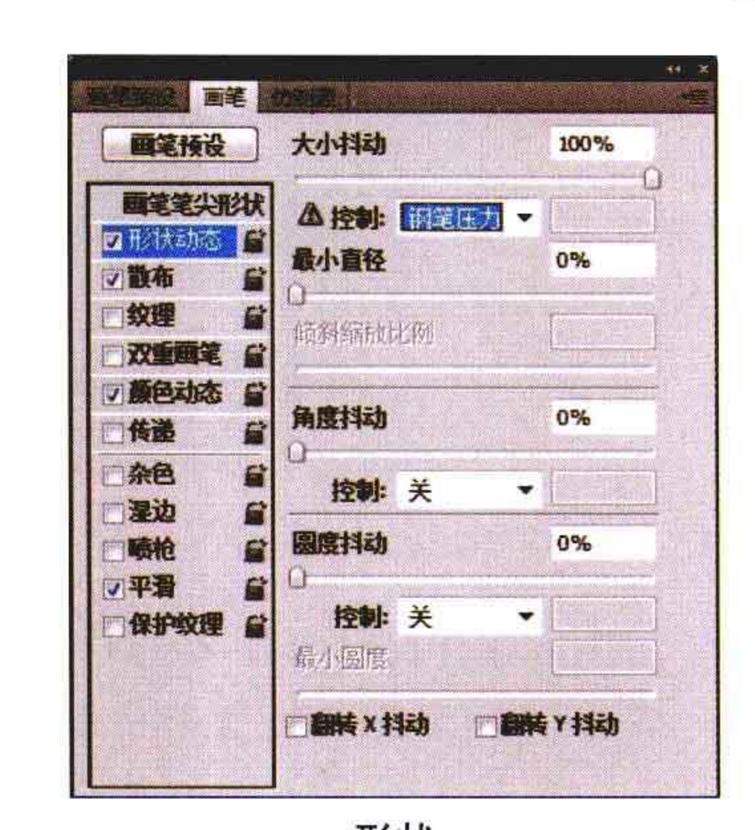
⑨ 最后在 Photoshop CS5 软件中自制笔刷，给整体画面添加闪亮感。

❶再次返回到Photoshop CS5软件中，为了给画面整体添加熠熠光泽，绘制左图图案，用于自制笔刷。

❷点击菜单栏的“编辑”→“定义画笔预设”，将上述图案作为笔刷进行登录。

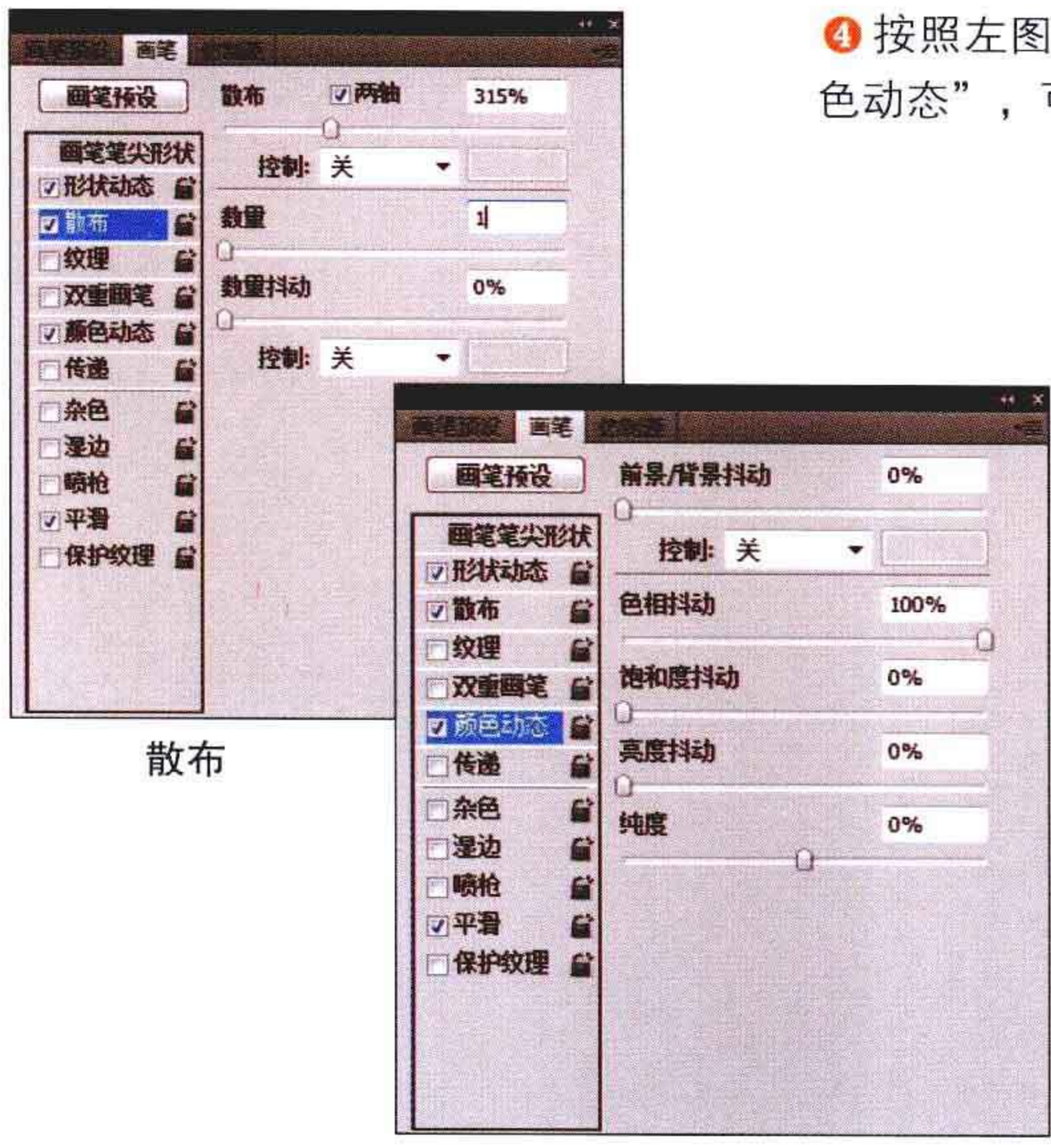


笔刷前端的形状



形状

❸将登录后的画笔，按照图示在画笔栏中进行设定。

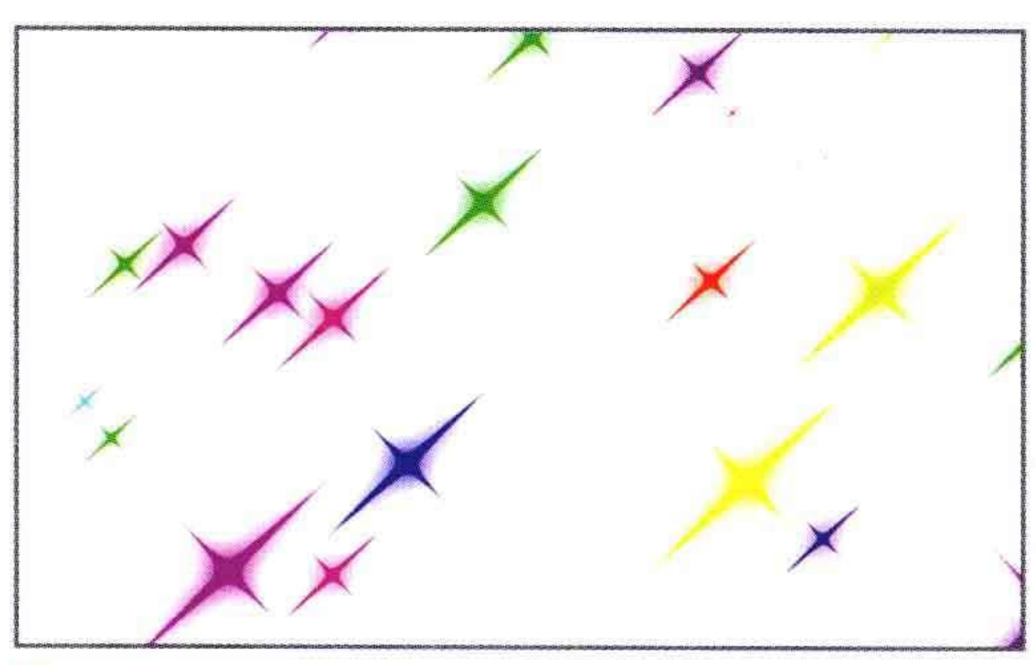


散布

颜色动态

❹ 按照左图设定画笔栏中的“散布”和“颜色动态”，可以绘制出缤纷错落的图案。

❺ 如图所示用自制的笔刷绘制底色。



❻ 然后进行“高斯模糊”处理。

❼ 最后回到SAI软件中打开文件，将混合模式调为“发光”，然后适当调整色调和不透明度，达到想要的效果。

❽ 这样整个作品就完成了。

作品

5 魔幻世界的铠甲女战士

绘画 / 文章：五十铃

作品解析与操作指南

本篇作品充分展现了绘制插图的多角度操作和人物姿态的复杂性，再加上丝带、头发、阴影的动态绘制，整个画面呈现出剪切镜头的动感效果。

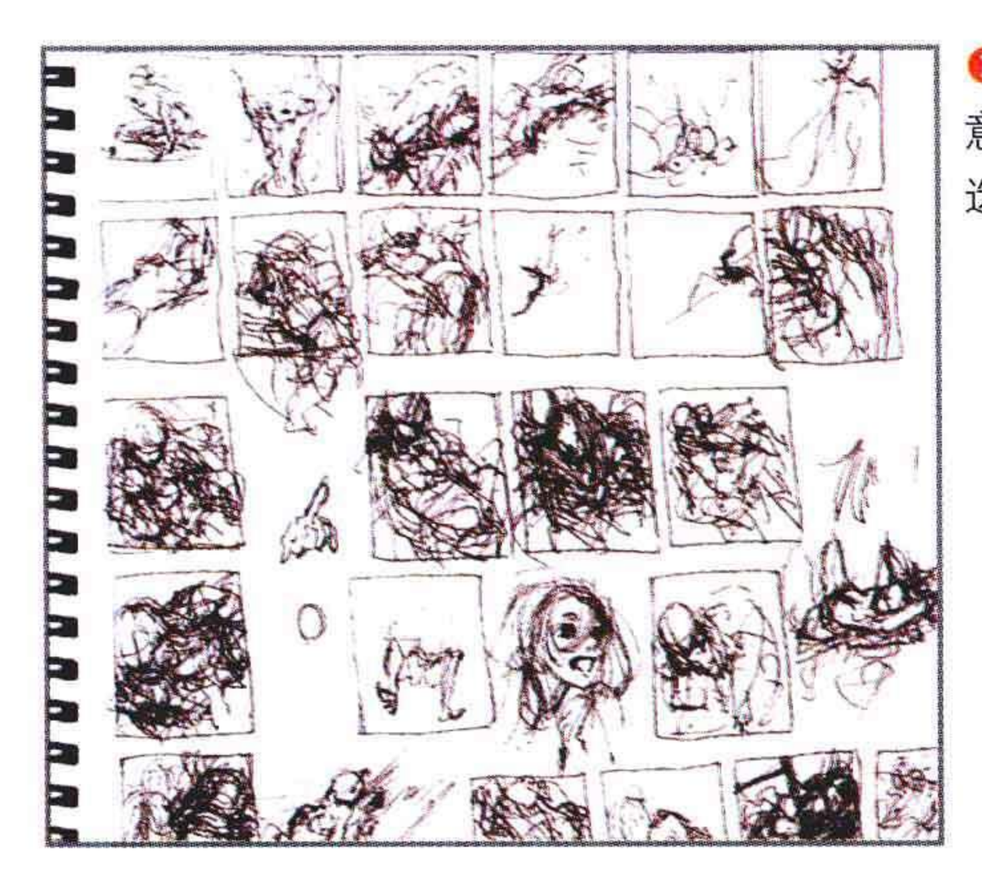
同时为了进一步突出魔幻世界的效果，将光线做了进一步加强，营造出梦幻般的画面氛围。

绘制方法方面，采取在画线和底色上面反复喷涂色彩，然后再进行画线的操作方法，营造了别具特色的插画作品。

☆使用软件：Photoshop CS5　OS：Windows XP

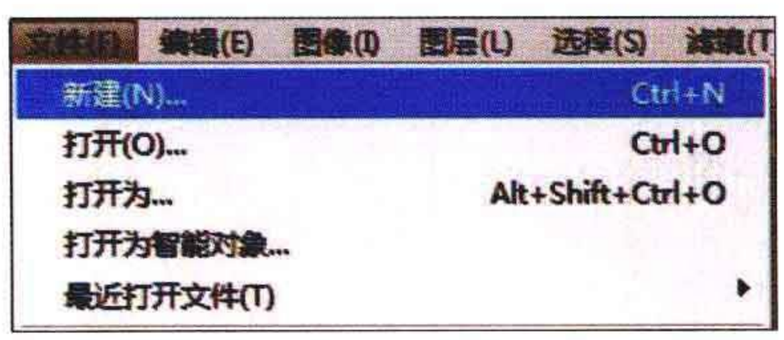
构思好题材和布局后开始作画吧～

① 首先进行构思，随意绘制脑海中想象的画面，然后选取符合作品主题的内容。



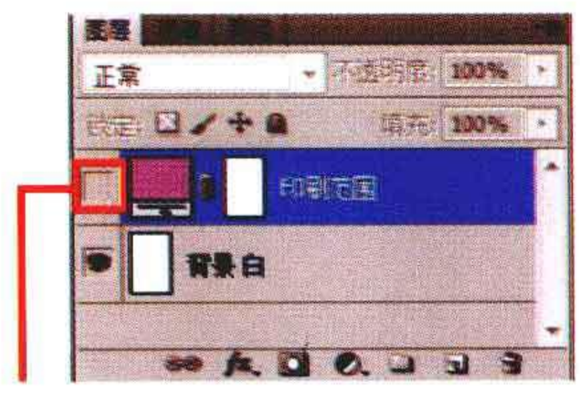
❶ 将脑海中想到的内容随意勾画在素描本上，从中选取可用的素材。

❷ 最后选取的是这样草图，暂时还无法辨别绘制的具体内容。



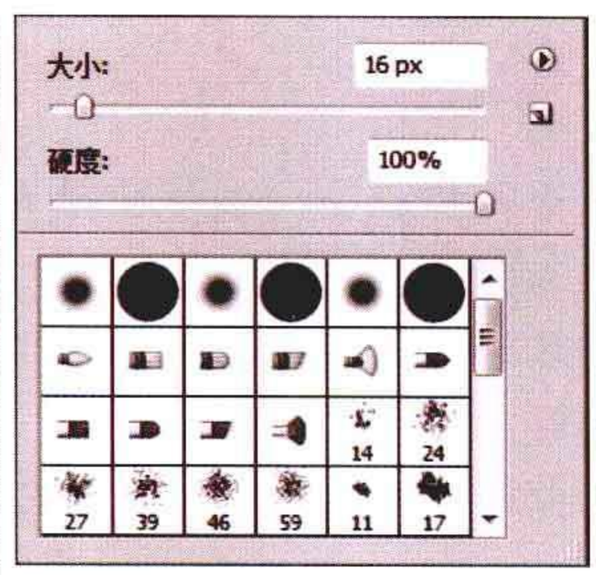
❸ 打开Photoshop CS5软件，点击“文件”→“新建”，建立新的文档。

❹ 如图所示注意尺寸大小，将“印刷范围”用不同颜色标记出来。这里是为了让大家看得清楚，通常情况是不显示的。

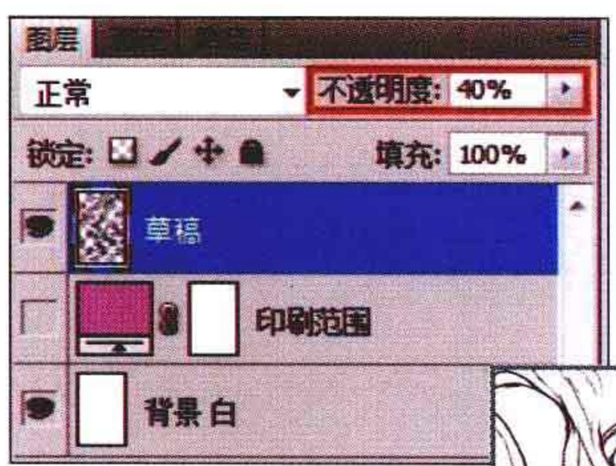


❺ 图层的显示和隐藏，可以点击左侧的“小眼睛”进行操作。

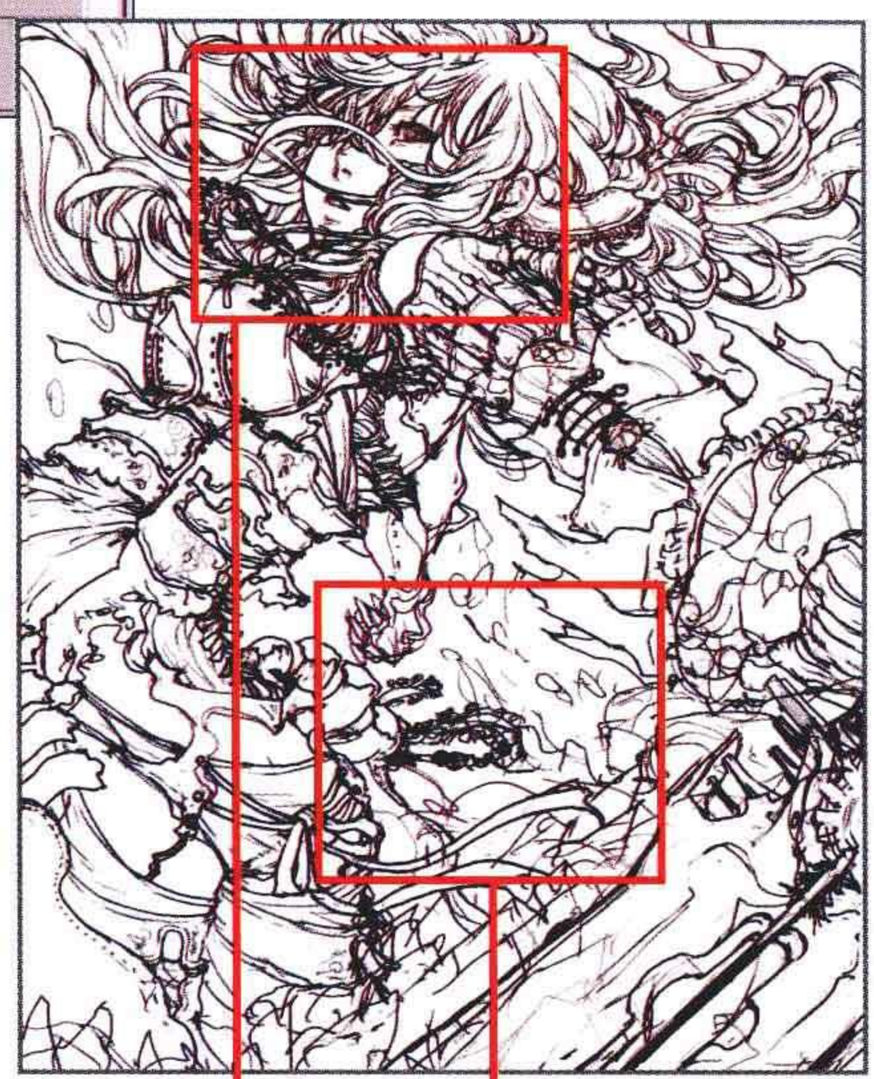
❻ 在“印刷范围”图层上面，建立新的图层。



❼ 选择直径较大的笔刷绘制草图。

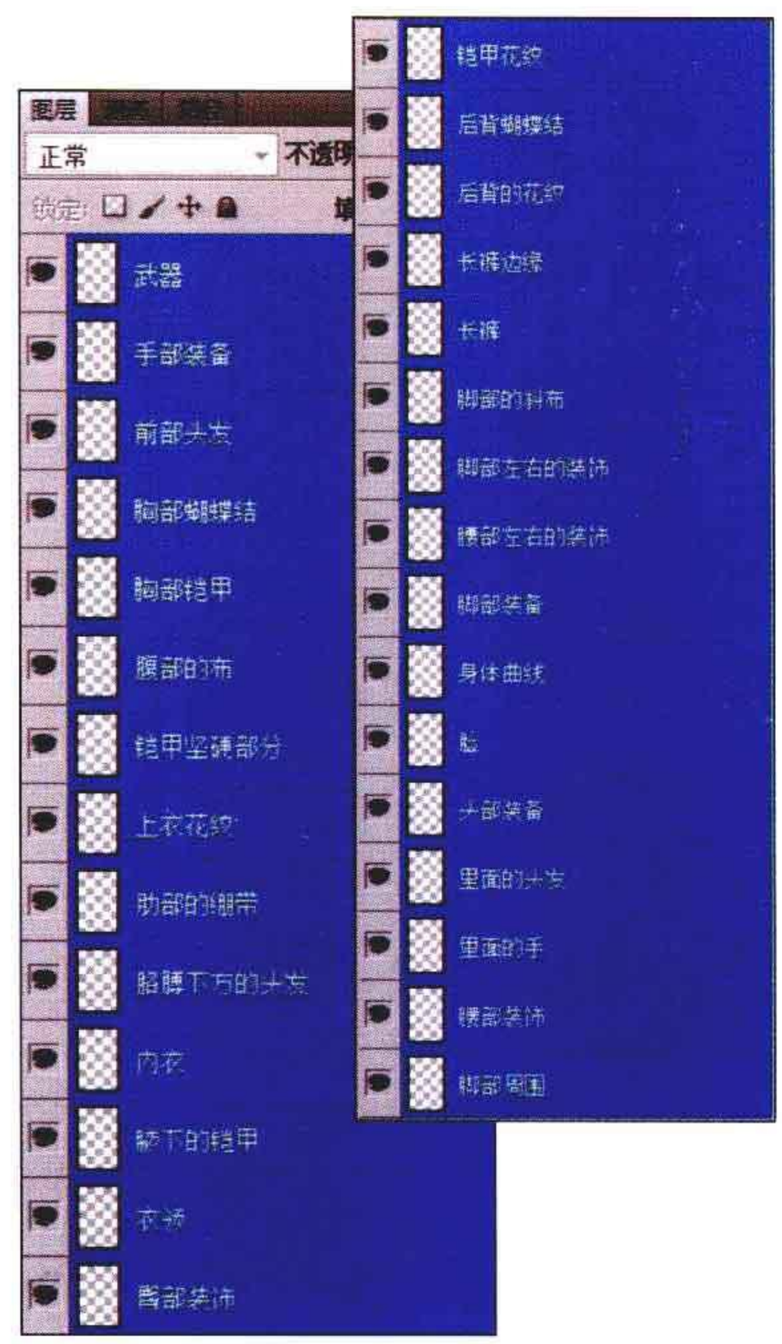


❽ 建立“草稿”图层，将不透明度下调至20%~40%，以此为依据进行图层划分，开始画线操作。



❾ 为了画线的准确性，将笔刷直径调小，仔细绘制。譬如铠甲的设计等，在绘制时要基本确定细节。

❿ 最初武器的设计是枪，后来感觉改成剑的话，更贴合整体构图，因此进行了修改。



⓫ 进行图层分类，总共分为剑、脸、头发等30多个图层，将分别进行绘制。

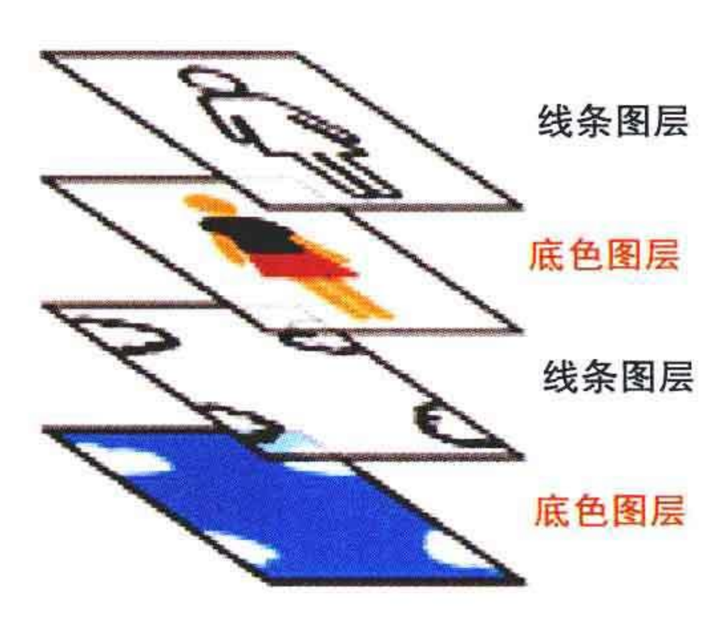
⓬ 特别注意飘动的头发和丝带，一定要绘制出随风飞舞的感觉。

⓭ 后面过程中还将对绘制不够充分的地方进行整理和修改，因此画线操作先暂时告一段落。

② 将画线图层的先后顺序整理好后，按步骤进行底色喷涂，同时决定画面的整体色调。

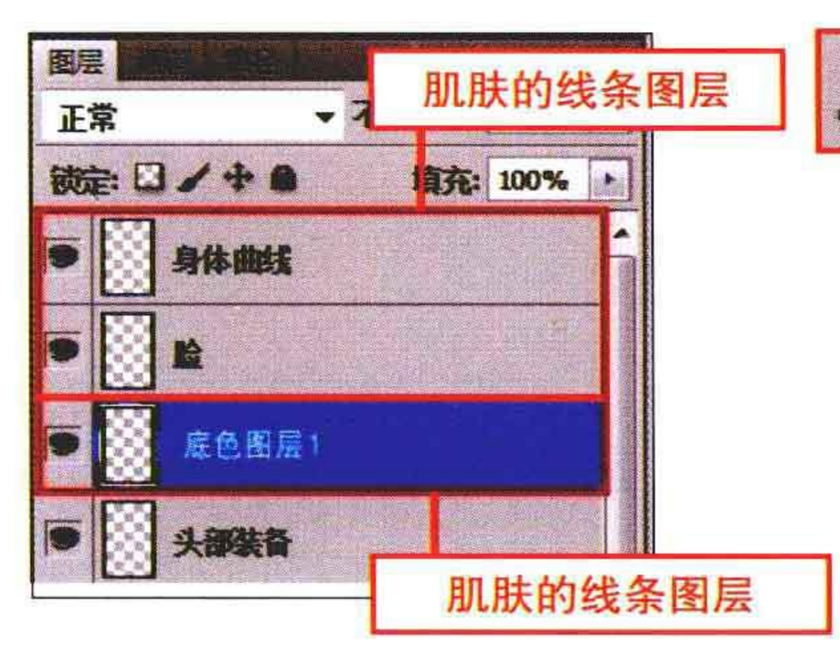
❶ 在画线图层的下面依次建立底色图层，进行颜色喷涂。

❷ 为了不影响画线的层次，注意将画线图层和底色图层的上下顺序整理好之后再进行操作。

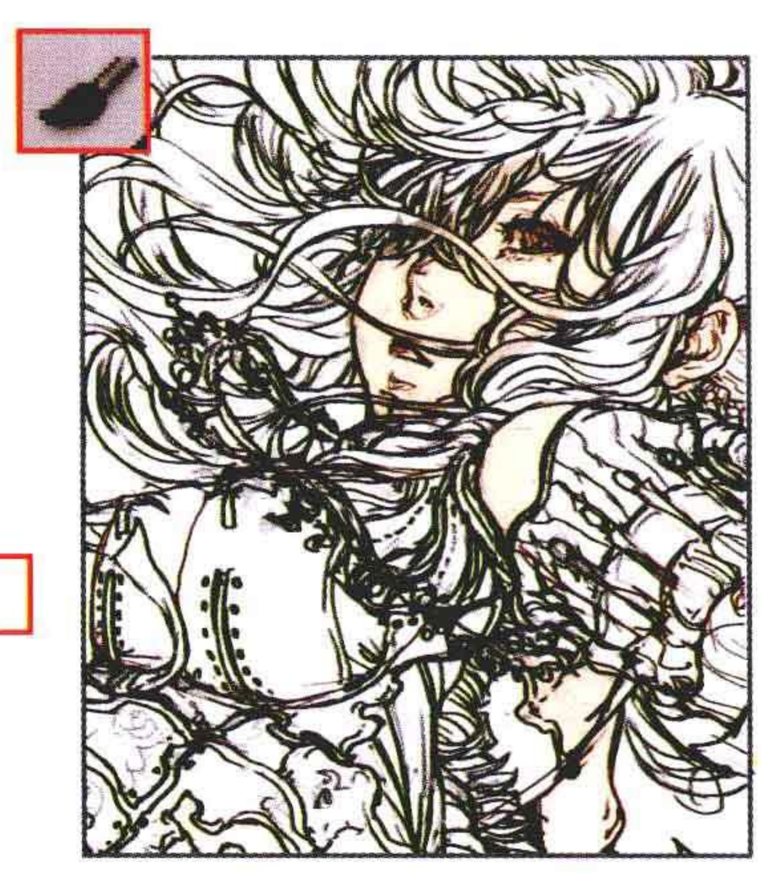


整理线条图层的上下关系，在各个线条图层之间追加“底色图层”。

❸ 在建立底色图层之前，拖动鼠标将画线图层的先后顺序进行整理。

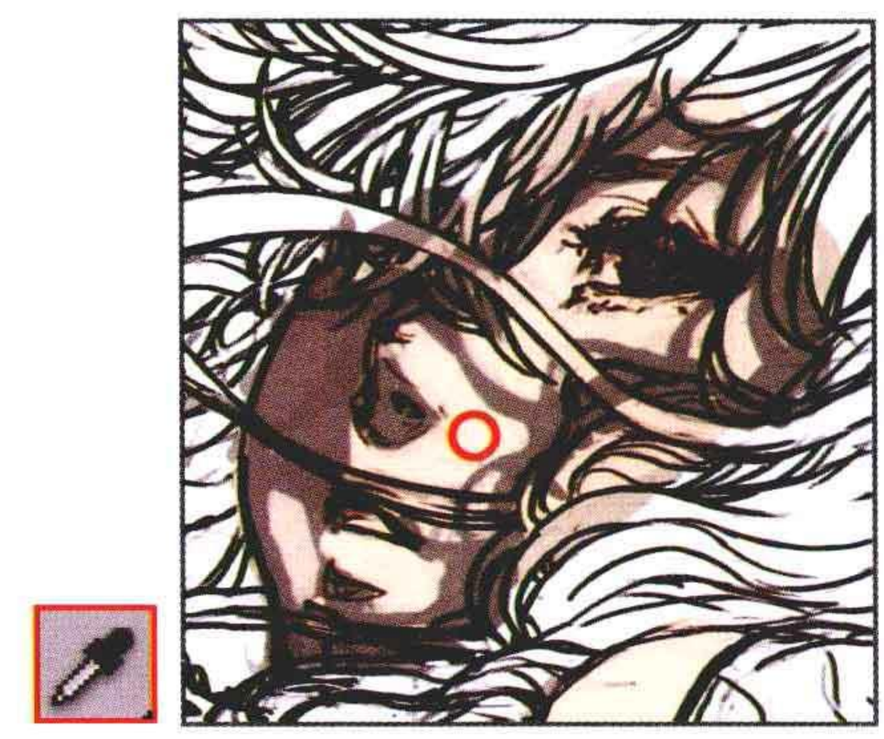


❹ 画线图层整理清晰之后，在“身体曲线”和“脸”图层的下面建立“底色图层1”。

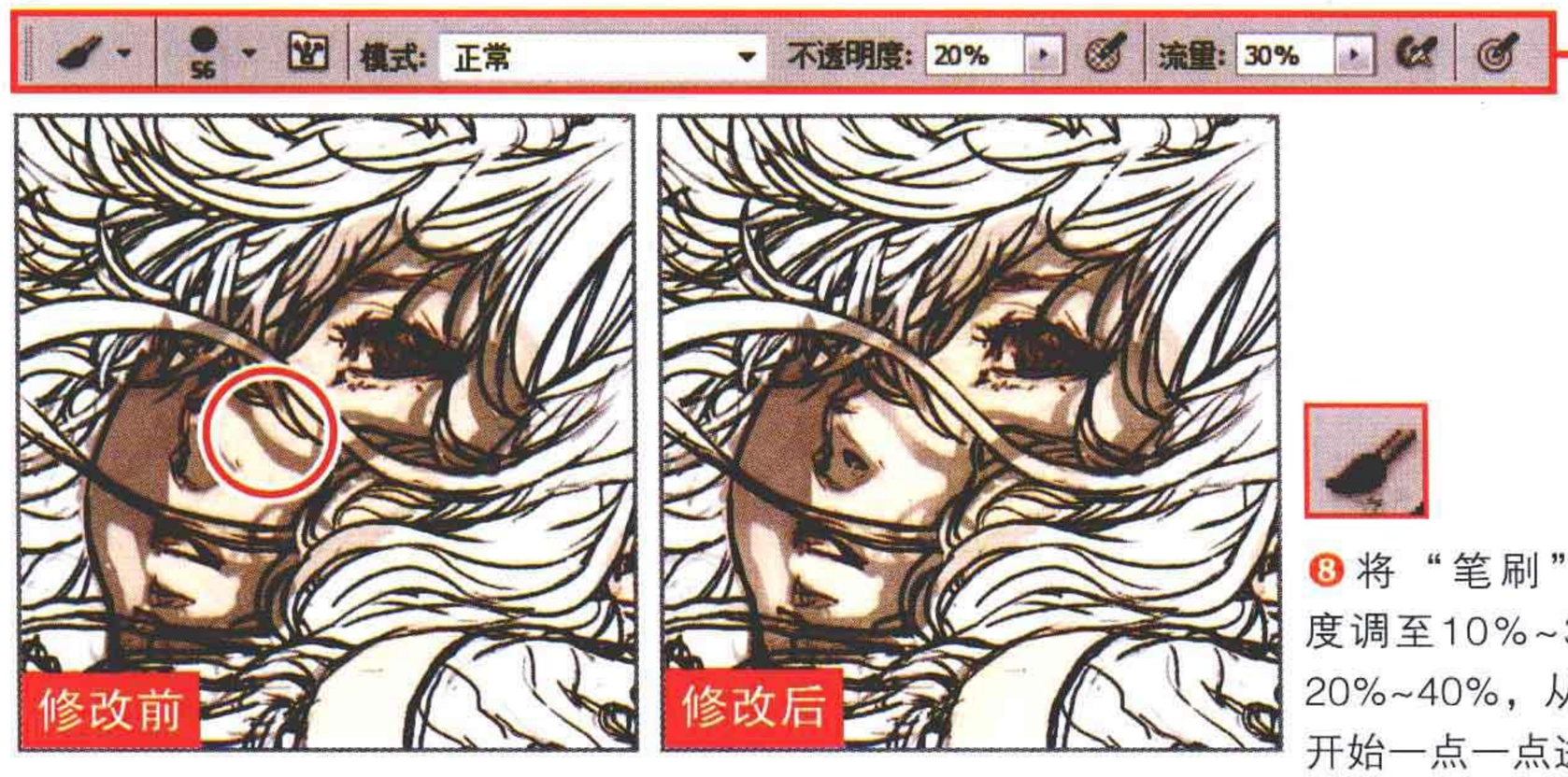


❺ 使用笔刷工具对“底色图层1”进行喷涂。

❻ 然后将阴影部分加入，注意边界线也要清晰地绘制上去，阴影颜色使用底色加入紫色和青色的混合色。



❼ 阴影和肌肤的边界线，部分地方需要做渐变晕染处理，因此注意将肌肤底色使用“吸管”工具进行提前处理。



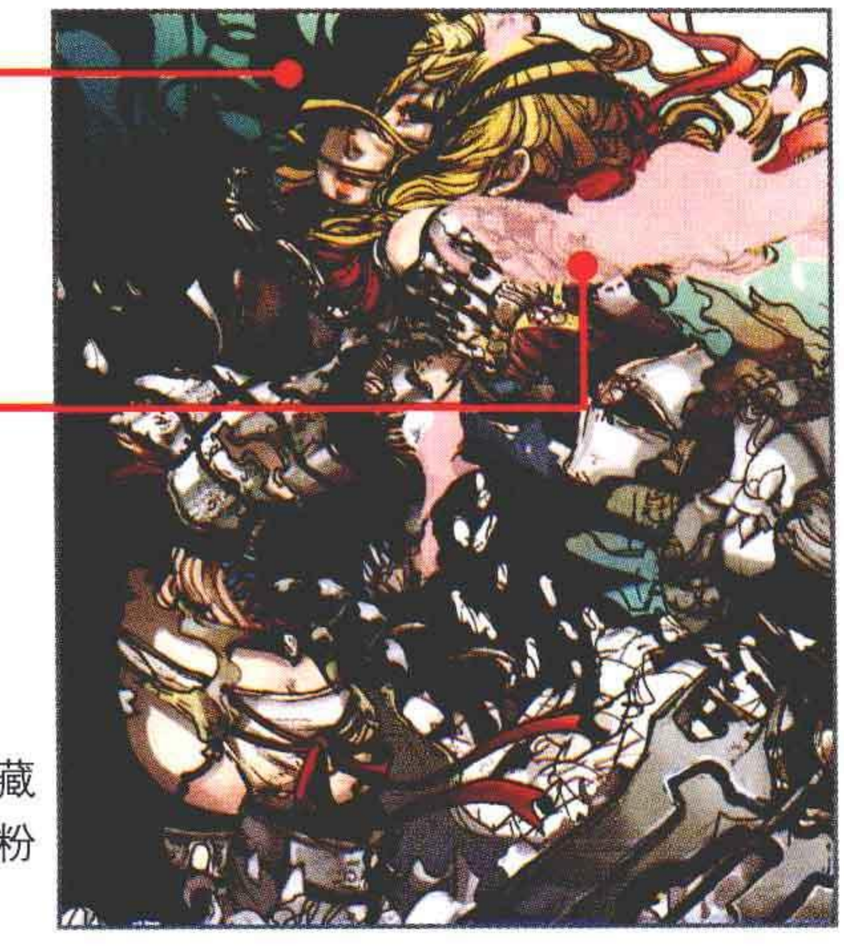
笔刷控制条的设定

❽ 将“笔刷”工具的不透明度调至10%~30%，流量调至20%~40%，从上面的阴影部分开始一点一点进行叠加喷涂。

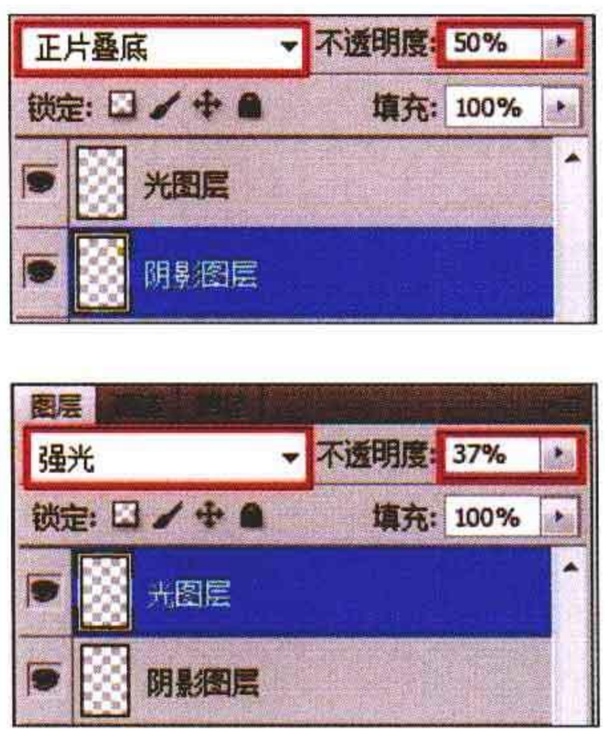
❾ 仍旧使用上面的笔刷，在嘴唇和身体的关节处加入一点红色，整个肌肤的上色就完成了。

❿ 其他部分也按照同样的方法，依次进行“单色喷涂”→“阴影绘制”→“部分阴影晕染”→“其他配色重叠喷涂”完成上色操作。

⓫ 在图层表格的最上面建立“阴影图层”和“光图层”，给整体画面加入阴影和高光效果。

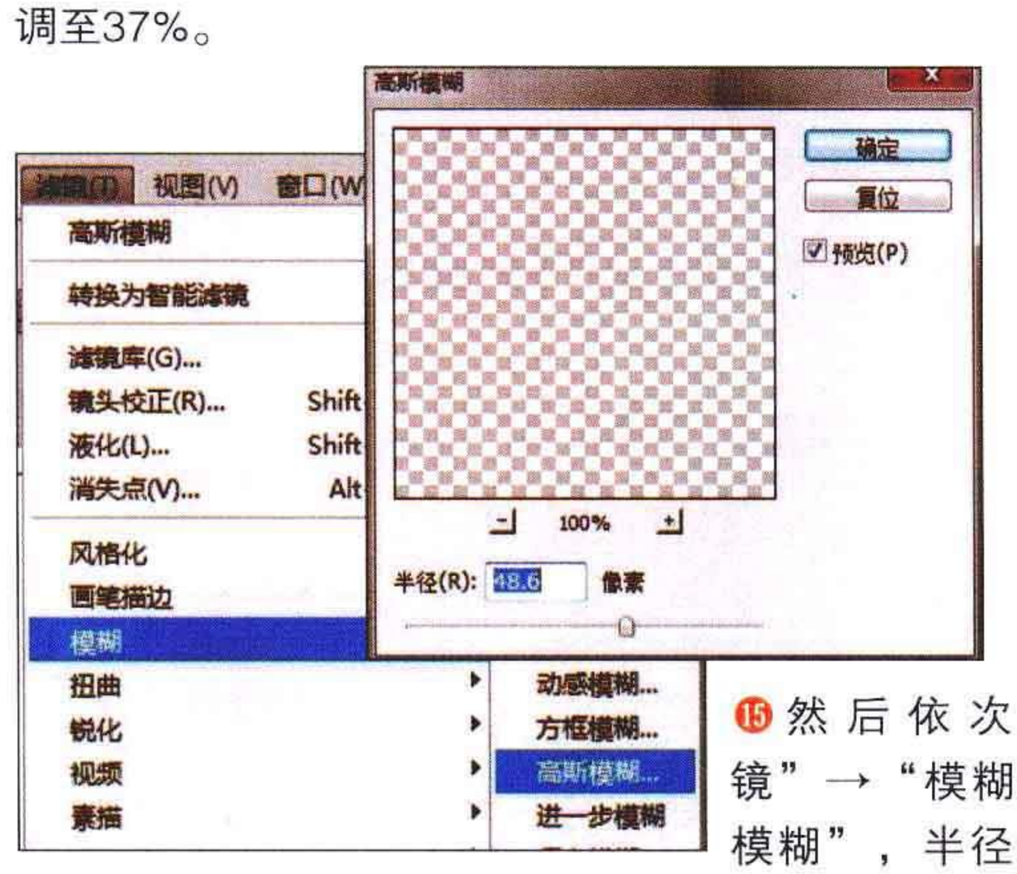


⓬ “阴影图层”使用深藏蓝色，“光图层”使用亮粉色，进行绘制。



⓭ 然后将“阴影图层”的模式调为“正片叠底”，不透明度下调为50%，“光图层”的模式调为“强光”，不透明度下调至37%。

⓮ 新建“脚底的光”图层绘制下面的白色水晶碎片，加入闪光效果，使用和“光图层”一样的浅粉色填涂腿部周围的白色碎片，绘制时有部分重合也没有关系。



⓯ 然后依次点击“滤镜”→“模糊”→“高斯模糊”，半径调为48.6像素，进行画面处理。

⓰ 最后将绘画模式改为“滤色”，不透明度下调为70%，整个底色喷涂就完成了。

③ 底色喷涂结束后，对整体画面进行调整。

❶ 确认整个画面的布局和比例。武器和人物的图像有点模糊，因此将整体画像适当缩小后进行确认。

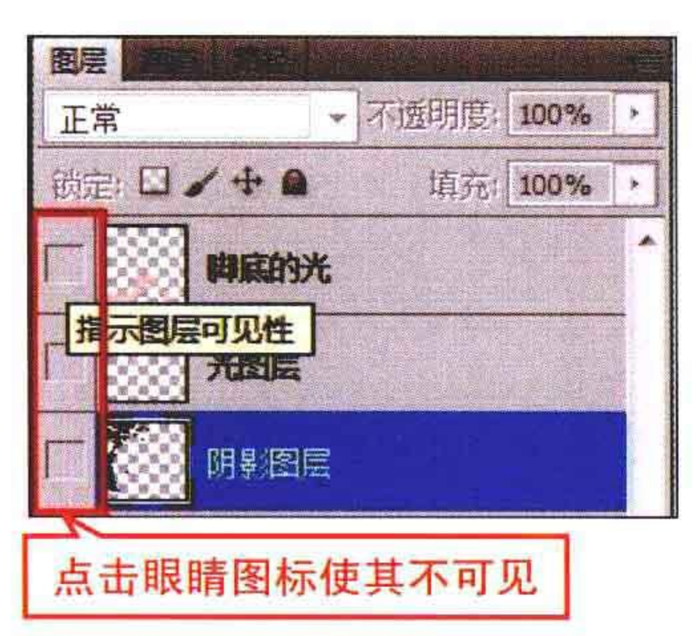
❷ 勾选背景以外的所有图层，然后点击“编辑”→“自由变换”，将图像缩小后拖到屏幕左边。

❸ 然后再使用“自由变换”调整武器的角度和位置。

❹ 缩小之后在空白处，进行细节追加和修正。发现武器的比例不是很合适，稍微在设计上做修改。

❺ 眼睛被头发遮挡的部分，注意一定要将眼睛的神采绘制出来。

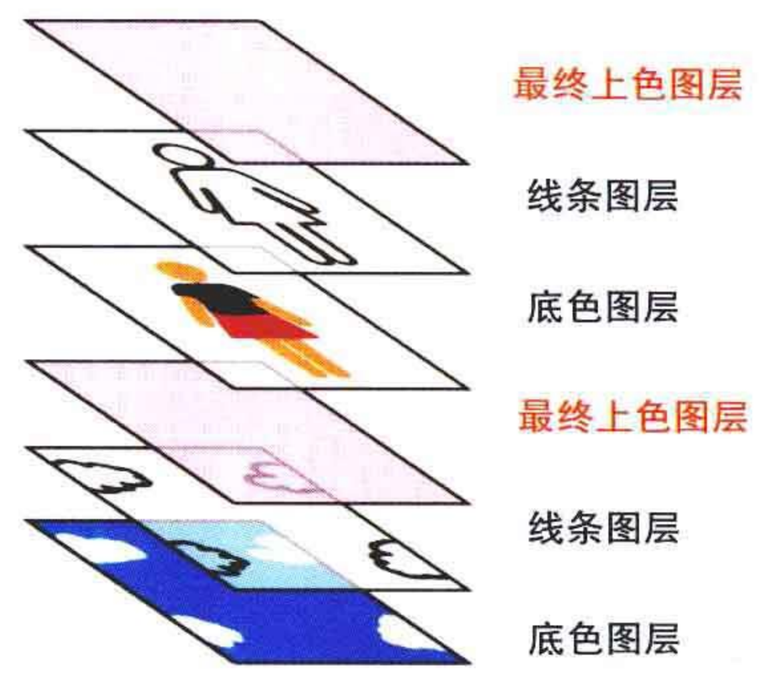
④ 一边整理线条一边进行最终的颜色绘制。首先从人物和脚部开始绘制。



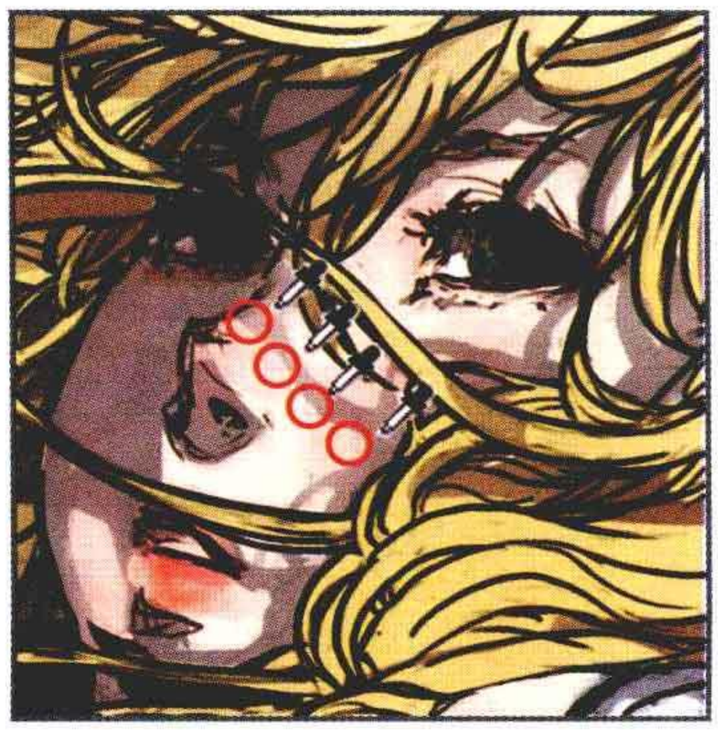
❶ 将 152 页第 ⓫ 步建立的“阴影图层”，“光图层”和 153 页第 ⓮ 步建立“脚底的光”图层（将这 3 个图层整合为光影图层集）暂时隐藏起来，在最后阶段再进行调整。

❷ 在“线条”图层上面建立新的图层，进行最终色彩绘制（简称最终上色图层），同样需要将各个部位分别建立图层进行操作。

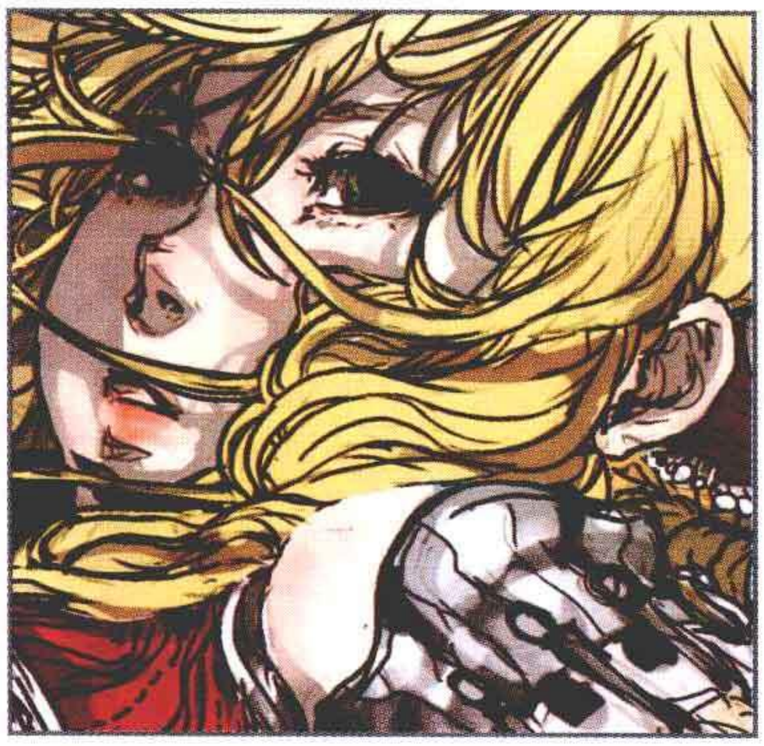
❸ 这样每个部位的图层顺序依次是最终上色图层，线条图层，底色图层。

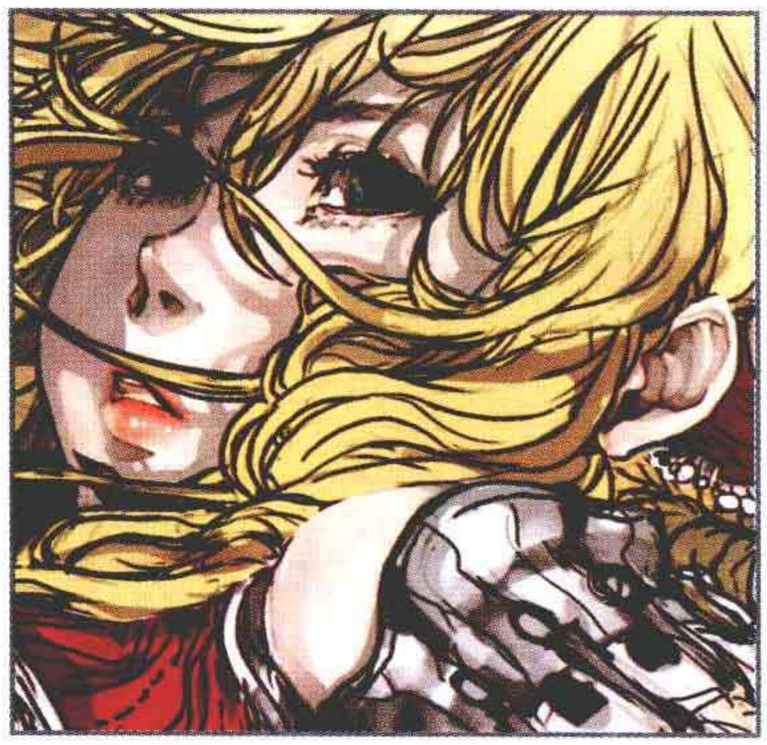


❹ 首先进行脸部和肌肤的最终颜色绘制。按照上述方法，分别在线条图层上面建立图层，进行最终色彩绘制，注意在使用“吸管”工具抽取渐变色部分时，将各个位置稍微间隔开来，仔细上色。



❺ 使用“吸管”工具，抽取151页绘制的底色图层，在上面进行重叠喷涂，同时修正线条部分和漏涂的地方。





❻ 使用“吸管”工具一边抽取颜色一边进行最终上色操作，注意在这个过程中，左手手指可以一直放在键盘“Alt”键上，因为选住笔刷工具后，如果持续按住“Alt”键的话就可以变成抽取工具模式。

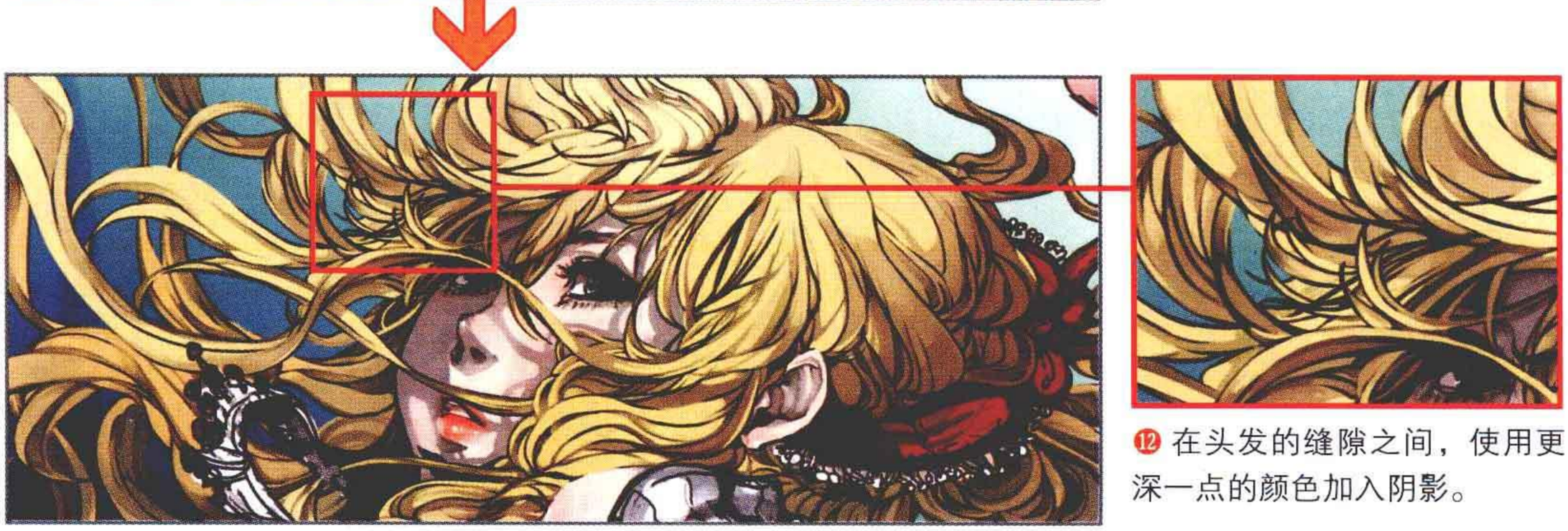
❼ 笔刷工具的不透明度基本设置在80%~100%，直接进行喷涂。需要呈现渐变效果的部分，可以适当调低不透明度，进行重叠喷涂。

❽ 对眼睛部分进行更加仔细的刻画。

❾ 增加了睫毛的密度，在最终色彩的绘制中，可以根据需要进行追加绘制和上色。

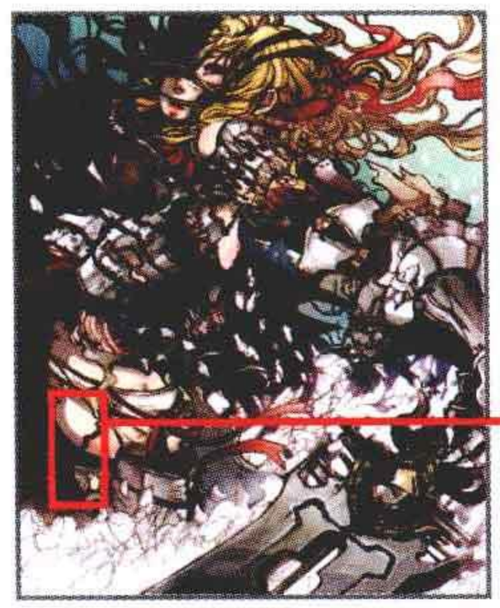
❿ 接下来参考上面肌肤的绘制方法，给头发进行最终色彩的绘制。头发部分比较灵活，因此绘制时要注意保留部分线条。

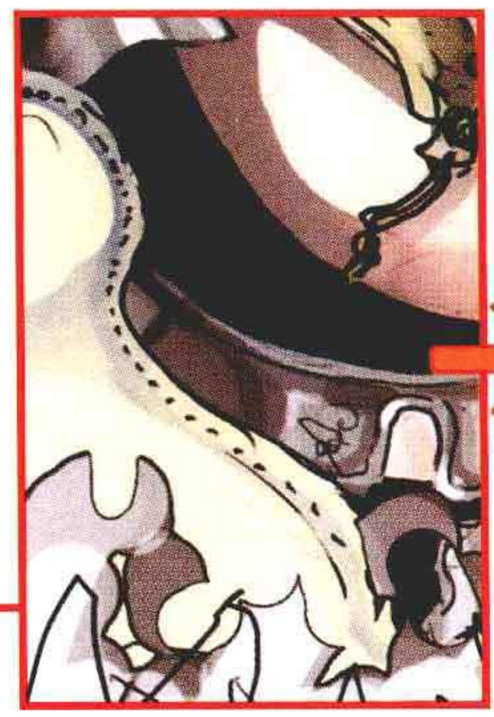
⓫ 画线和底色图层溢出的部分，可以使用“图层蒙板”进行淡化处理。



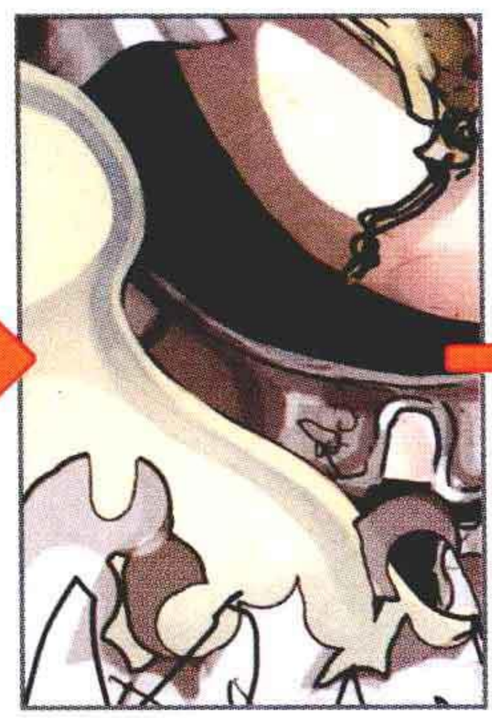
⓬ 在头发的缝隙之间，使用更深一点的颜色加入阴影。

⑬ 铠甲和衣服上的线条等细节部分，在线条基础上进行着色后再将线条勾画一下。

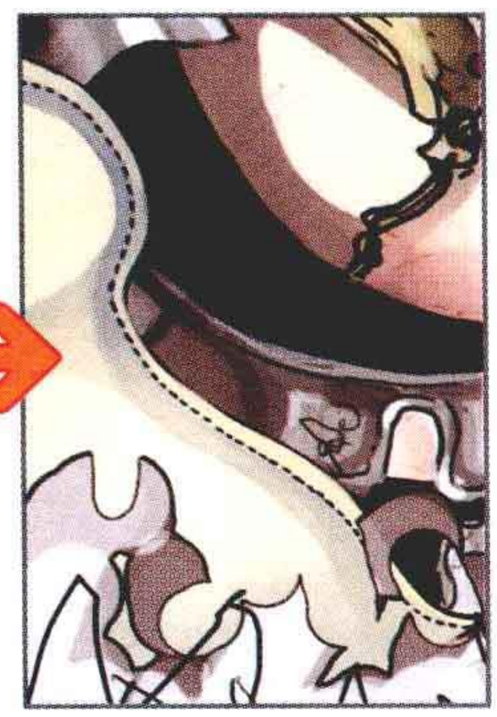




参考线条结合处的草稿线条

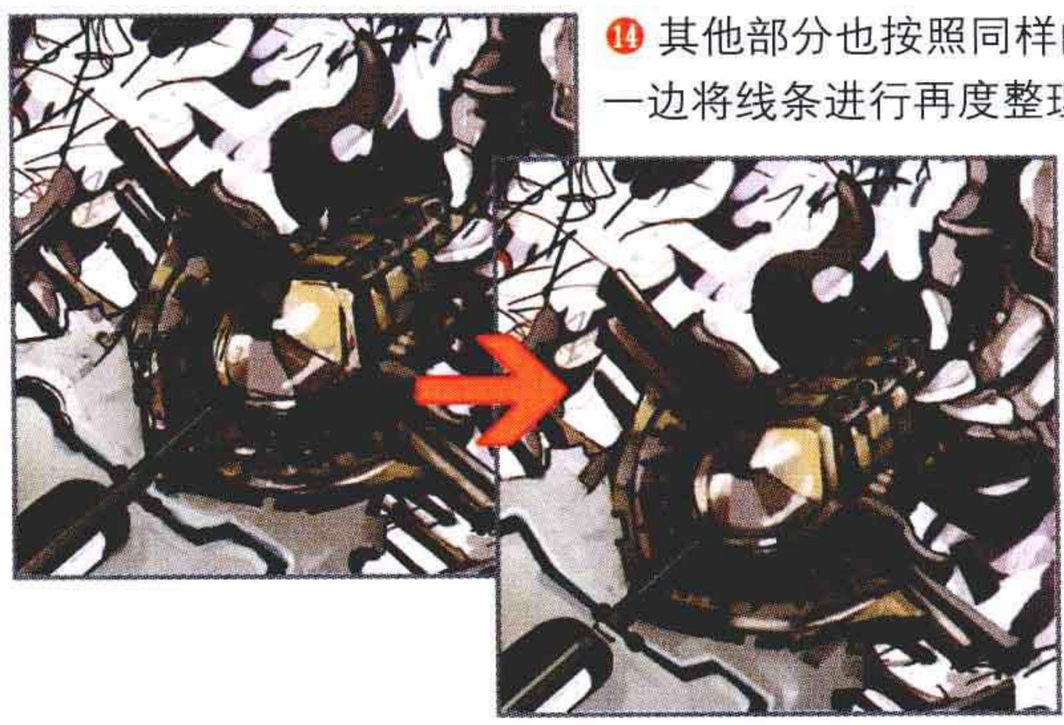


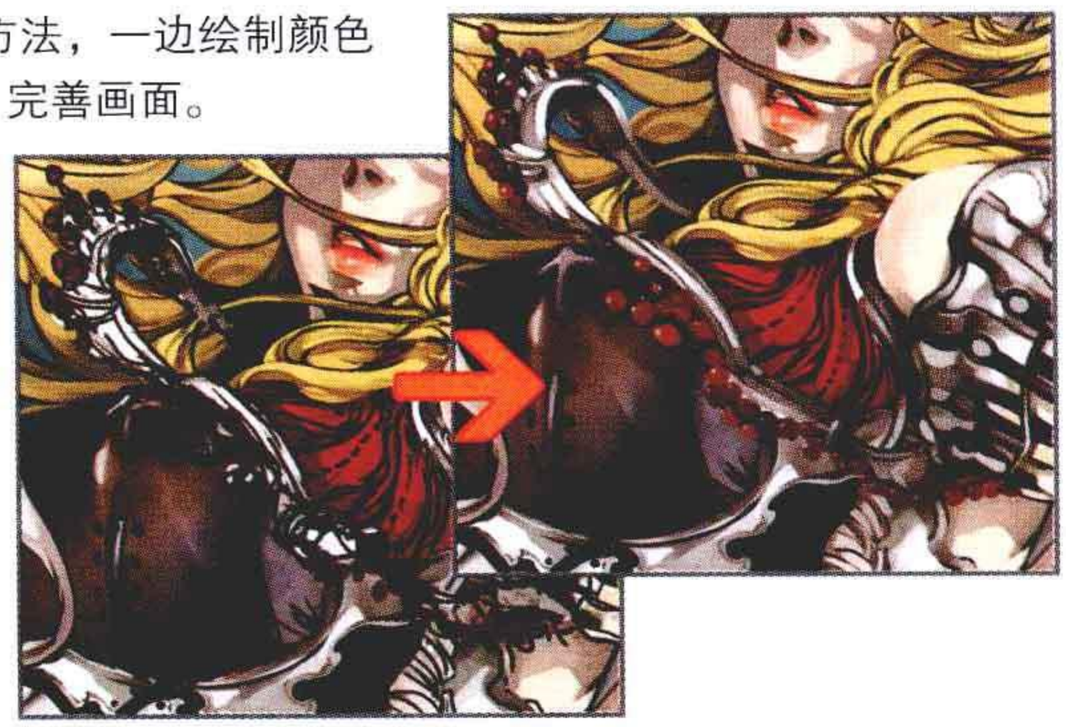
进行最终颜色绘制



建立新图层再次进行线条绘制

⑭ 其他部分也按照同样的方法，一边绘制颜色一边将线条进行再度整理，完善画面。





⑮ 将整个草图中线条最浅的腿部的布条部分，进行细节绘制和颜色加深。

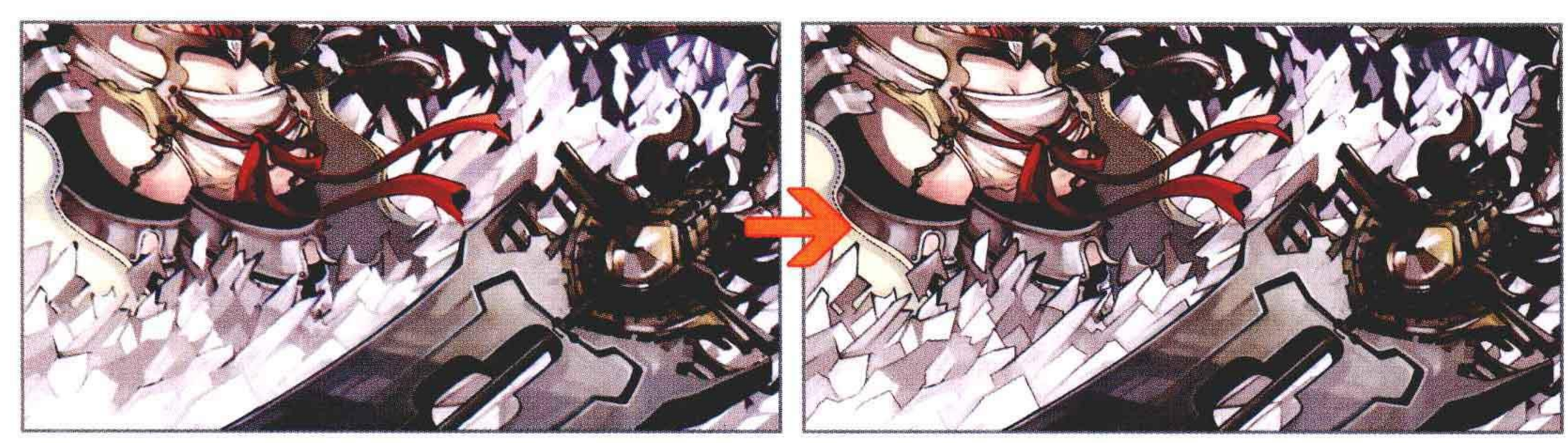
⑯ 整个画面是被水晶光线反射的感觉，因此在周围加入一些细致的闪光部分。因为画线基本都被遮盖住，所以颜色的喷涂应该是比较完整的。

⑰ 这样整个颜色绘制就全部完成了。

5 在最终着色时，将变浅的主线条进行补充绘制，加入颜色衔接处的过渡线，收拢整个画面的色调。

❶经过上面的操作，每一个部分都分别有“线条”“底色”“正式上色”3个图层，为了便于管理将他们统一归类到“组合1”图层中，154页建立的光影图层集可以单独归类管理。

❷在“组1”图层组上面建立新的图层，使用直径为3~4px的笔刷，对主线条进行补充绘制。



❸为了呈现出脚下水晶的立体感，将主线条进行淡化处理。

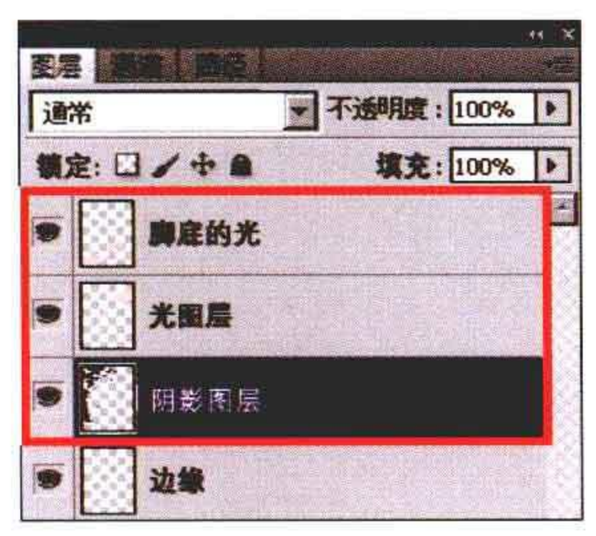
❹在颜色的衔接处，加入过渡线，不过要注意渐变色的部分，过渡线也要随之渐渐变淡，并且颜色不要超过主线条的浓度，一般使用直径为2~3px，不透明度设置为50%~70%的笔刷。

❺另外如果整个画面中全部加入过渡线的话，会过于明显反而和画面格格不入，因此要注意强弱感觉，有的地方可以不加过渡线。

只显示主线条与边缘

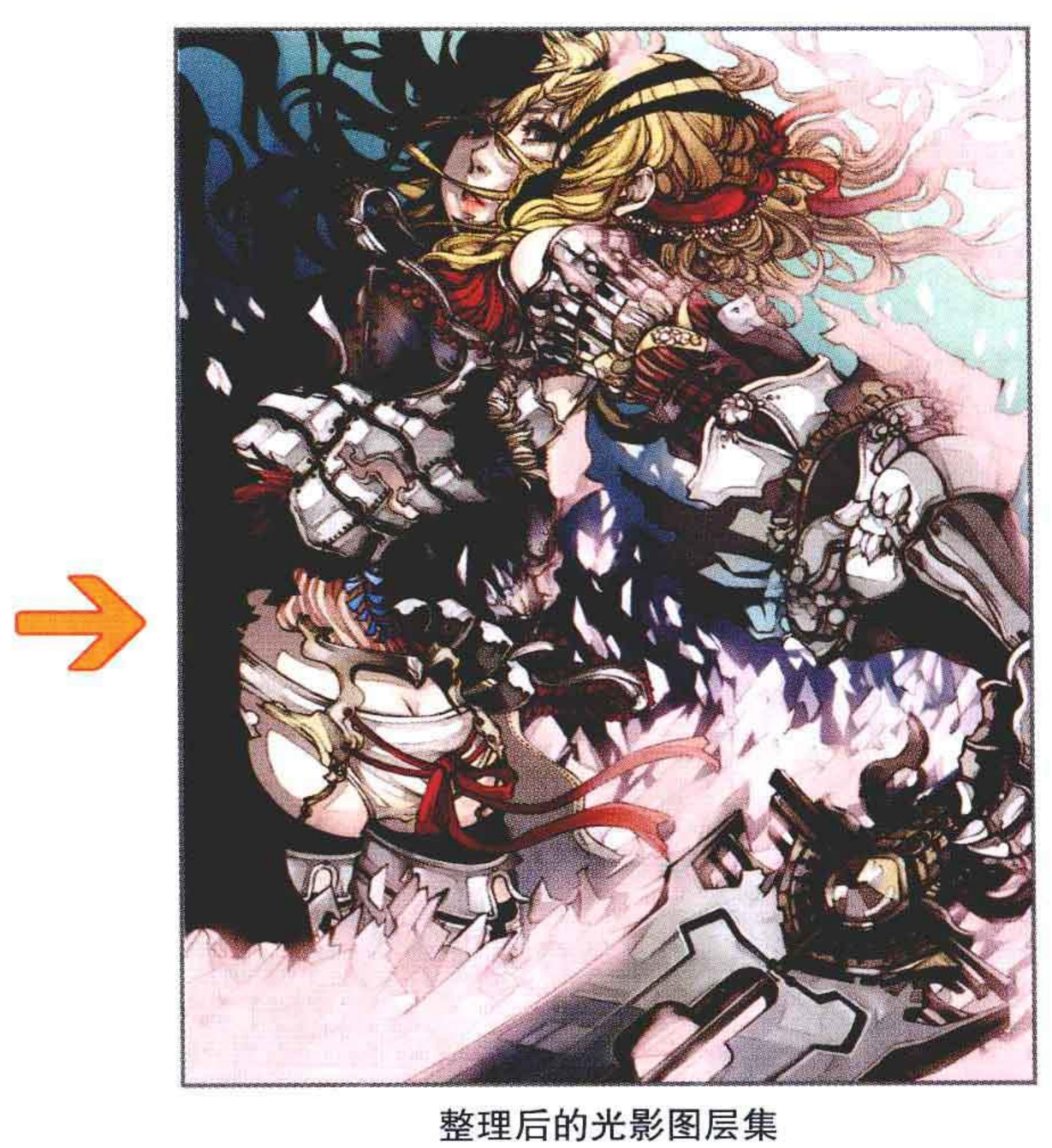
❻ 整理画线和添加过渡线是非常单调而又繁杂的操作，但是可以收紧整个画面，实现想要绘制的最终感觉，因此一定要分配足够的时间和耐心仔细绘制。

⑥ 补充修正光影部分，对画面进行最终调整。



❶ 将154页第❶步中隐藏的光影集释放出来，然后将绘画模式调为“正常”，不透明度设为100%，进行补充和修正操作。

❷ 颜色中溢出的部分，通过建立图层蒙板消掉，需要追加绘制的部分，使用“吸管”工具吸出后，进行整理和绘制。


整理后的光影图层集

❸ 操作完毕之后，分别将绘画模式和不透明度调回至原来的状态。

❹ 将153页第⑯步建立的脚部图层不透明度恢复到100%，加强闪光的效果。

❺ 最后建立新的图层，在阴影处中稍微加入一些过渡线。

❻ 整个作品就全部完成了。